Н. В. КРАСНОВ
Беседы
по
искусству
в
начальной
школе

Н. В. КРАСНОВ

Беседы по искусству в начальной школе

Издательство «Искусство»
МОСКВА · 1965

СОДЕРЖАНИЕ

Четвертый класс

Посвящаю светлой памяти
заслуженной учительницы РСФСР
Надежды Ильиничны СЕРОВОЙ

ВВЕДЕНИЕ

„Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество".

В. И. Ленин

Искусство помогает лучше понимать реальный мир, учит видеть и любить прекрасное. Н. Г. Чернышевский называл искусство учебником жизни. Оно не только помогает познавать мир, но и воодушевляет народ на борьбу за лучшее, счастливое будущее.

Изучение произведений искусства, эстетическое воспитание детей являются неотъемлемой частью коммунистического воспитания подрастающего поколения строителей коммунистического общества, способствуют всестороннему развитию личности, расширяют и углубляют познание учащимися окружающего мира.

Целенаправленное эстетическое воспитание определяет поведение детей, их переживания, суждения и эстетический вкус, способствует созданию определенного мировоззрения, позволяющего давать правильную оценку жизни.

В советской школе ставятся задачи воспитания нового человека, активного борца за построение коммунистического общества, поэтому эстетическое воспитание детей должно находиться в тесной связи с жизнью советского народа, с задачами коммунистического строительства, с политикой партии и Советского правительства.

Значение изобразительного искусства в образовании и воспитании советских школьников чрезвычайно велико. В соединении с искусством слова оно способствует формированию их морального облика, основные черты которого определены в новой Программе КПСС, принятой на XXII съезде.

Дети мыслят конкретно. Зрительные образы, создаваемые картинами, легко запоминаются и остаются в памяти на многие годы. Они вызывают определенные эмоции и способствуют яркости восприятия жизни.

Дети часто не могут отличить хорошее от дурного, равнодушно проходят мимо красивого в природе, не умеют выделить и отметить поступки людей, достойные подражания. Любя все красочное, яркое (цветы, картинки в книгах, игрушки), дети не в состоянии понять всю ценность произведений искусства. Поэтому учитель должен стремиться развивать у детей чувство прекрасного, воздействовать на их воображение, вызывать эстетические переживания. Красивое нас окружает повсюду в жизни — в природе, в труде, в быту. В сознание учащихся широким потоком врывается богатейшая событиями жизнь в ее прошлом и настоящем. Многие из этих событий отображены в произведениях искусства. Учитель будет правильно решать свою главную задачу всестороннего развития личности, приобщая учащихся к высокой художественной культуре, выработанной человечеством.

Рассматривая на уроках в школе картины В. П. Белоусова „Мы пойдем другим путем", А. М. Герасимова „В. И. Ленин на трибуне" и другие, рассказывая, каким был Ленин, мы воспитываем у школьников горячую любовь к великому вождю человечества и другу детей, вызываем у них стремление быть такими же, как Ленин.

Показывая картины В. М. Васнецова „Богатыри", В. И. Сурикова „Переход Суворова через Альпы", А. П. Бубнова „Утро на Куликовом поле", М. Б. Грекова „Тачанка" и „Трубачи Первой Конной", В. Г. Пузырькова „Черноморцы", мы воспитываем у детей на примерах мужества, отваги и смелости русских людей любовь к Родине, готовность защищать ее с беззаветной преданностью.

Картины русской природы, замечательные пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, А. К. Саврасова, А. А. Пластова, К. Ф. Юона и других художников вызывают у детей чувство любви к Родине и гордости за нее, воспитывают чувство прекрасного, вырабатывают умение видеть, понимать и любить природу.

Устраивая прогулки и экскурсии, следует обращать внимание детей на красоту природы, вызывать у них чувство любви к красивому, всячески развивать их наблюдательность. Непосредственное наблюдение окружающей природы научит детей понимать форму предметов, видеть различные сочетания цветов и тонов в разное время дня и в разное время года. Наблюдательность повысит силу и яркость восприятия детей; они глубже будут чувствовать красоту живой природы, а потом и красоту пейзажа, изображенного на картине.

Кто непосредственно наблюдал природу — лес и горы, поля и долины, — кто любовался ими, тот не пройдет мимо хорошей картины художника. Научившись наблюдать природу, учащиеся будут серьезнее смотреть и

глубже понимать произведения искусства. В свою очередь, любовь детей к произведениям искусства повлияет на их общее развитие, будет вызывать желание лучше понимать природу. Не следует забывать об этом взаимодействии, необходимо умело использовать его в эстетическом воспитании детей.

Картина может служить прекрасным средством для развития у детей внимания и наблюдательности, облегчает работу по развитию логического мышления и речи учащихся. Достаточно посмотреть на цветные рисунки и картинки в букваре, чтобы понять, какую большую роль играют они в процессе обучения детей грамоте.

Развивая наблюдательность учащихся в процессе познания природы, мы тем самым способствуем развитию у них умения наблюдать окружающую жизнь, делать более правильные выводы и обобщения, видеть и понимать красивое в природе и в искусстве.

Какие произведения искусства можно использовать в работе с учащимися?

Картина прежде всего должна быть идейной по содержанию и совершенной по художественному мастерству. Эти две стороны неразрывно связаны, так как идейное содержание раскрывается в художественных образах и формах. Правдивое искусство сильнее воздействует на чувства детей, вызывает определенные переживания — радость или печаль, негодование или гордость. В этом и заключается могучая сила искусства, так как оно не просто рассказывает, а заставляет любить или ненавидеть, восхищаться или презирать, смеяться или плакать.

Программа по рисованию определяет тематику и указывает картины, которые должны быть рассмотрены в каждом классе. Для первого класса все картины подобраны на одну тему – русская природа в разные времена года, в их числе — сюжетные картины из жизни детей. Ясно, что такой подбор картин имеет определенную цель — прививать любовь к родной природе, воспитывать у детей чувство прекрасного. Учащиеся получают также элементарные сведения по изобразительной грамоте — учатся различать цвета и формы, получают возможность сравнивать их с живой природой. Все эти картины про осень, зиму, весну и лето прекрасны по своему содержанию и художественному мастерству.

Рассматривать картины о русской природе с учащимися школы целесообразнее в те времена года, которые в них изображаются. Исключение составляет „Рожь" И. И. Шишкина: лучше рассматривать ее осенью по теме „Воспоминания о лете".

Поскольку главным содержанием этих картин является природа, рассматривать их с учащимися лучше всего после экскурсий и прогулок в природу. Не следует в беседах с учениками первого класса рассматривать большое количество картин, целесообразнее показать одну-две картины, посвятив этому часть урока.

Темами картин, рассматриваемых во втором классе, являются русские народные сказки и природа нашей родины.

Произведения Васнецова на сказочные темы обычно связывают с чтением сказок, беседа проводится на уроке чтения. Картины на тему русской природы, как и в первом классе, рассматриваются в соответствующие времена года. Учитель старается вызвать у детей эмоциональное восприятие красоты природы, изображенной на картине, показать отношение художника к природе; если есть возможность связать пейзаж картины с местной природой, надо этим воспользоваться с целью воспитания у детей любви к родному краю. На беседу по картине отводится не более пятнадцати-двадцати минут, то есть часть урока рисования. Рекомендуется дать детям задание, связанное с темой картины: нарисовать, что они видели весной на реке или в лесу. Дети рисуют по представлению.

Темы картин, рассматриваемых в третьем классе, более разнообразны: „Школа, товарищ, семья", „Великая Октябрьская социалистическая революция", „Наша армия — защитница Родины", „Города и села Страны Советов". На эти темы предлагаются картины, в которых показываются героические подвиги советского народа в период Великой Октябрьской социалистической революции, гражданской войны и Великой Отечественной войны, отображается труд людей нашей страны, восстанавливающих народное хозяйство в послевоенный период, раскрывается жизнь советских детей.

В беседах о картинах полезно привлекать литературный материал: например, по теме „Великая Октябрьская социалистическая революция" — статью „Штурм Зимнего", по теме „Гражданская война" — статью „Гражданская война", рассказы из жизни Щорса и „Чапаев в бою". Все эти статьи и рассказы даются в книге „Родная речь" для третьего класса.

Особого внимания заслуживают иллюстрации Д. А. Дубинского к „Чуку и Геку" А. Гайдара. Этот замечательный рассказ прекрасно иллюстрирован художником. Разбор рисунков позволит учащимся убедиться, какие возможности таятся в художественных средствах графического искусства. В третьем классе школьники впервые учатся на уроках рисования передавать объемную форму предметов светотенью, учатся различать цвет и тон. Анализ иллюстраций Дубинского покажет учащимся, насколько эти тоновые рисунки правдивы, задушевны и лиричны, что они не просто оформляют книгу, а, сопровождая текст, сливаются в одно художественное целое с рассказом Гайдара.

Демонстрацию всех иллюстраций Дубинского рекомендуется перенести на внеурочное время, это займет около двух академических часов.

В четвертом классе картины группируются по темам: „Жизнь рабочих и крестьян в прошлом и настоящем", „Жизнь детей до революции и в со-

К. Ф. Юон. Конец зимы. Полдень. 1929

ветское время", „Из прошлого нашей Родины", „Образ В. И. Ленина в произведениях искусства" и „За мир!". Темы сложные, от учителя потребуется знание исторических фактов и умение преподнести их детям.

К анализу картин может быть привлечен литературный материал, особенно по темам „Жизнь детей до революции и в советское время" и „Из прошлого нашей Родины" — произведения Н. А. Некрасова „Крестьянские дети", А. П. Чехова „Ванька", В. Гюго „Гаврош", С. Григорьева „Полководец Суворов". Все эти стихотворения и рассказы помещены в книге „Родная речь" для четвертого класса.

Для более глубокого понимания содержания картин следует особо указать учащимся на характерные особенности живописного изображения объемных предметов на плоскости холста (или бумаги), указать на умение художника передать в картине глубину и пространство. С этими понятиями учащиеся впервые знакомятся на уроках рисования. Они должны уяснить, что глубина достигается правильным изображением предметов на плоскости по законам перспективы, что лист бумаги или холст имеет два измерения, а предметы в картине, как и в действительности, объемны, имеют три измерения. На рассматриваемых произведениях искусства учитель объясняет, что картина передает пространство, в котором одни предметы написаны на переднем плане, другие — подальше, а третьи — еще дальше. Без глубины и пространства нельзя развернуть действие, передать содержание картины. Компонуя предметы по величине, форме и цвету, умело располагая их на плоскости и устанавливая смысловые связи, художник создает реальное изображение и решает свою главную задачу — вызвать соответствующую эмоцию у зрителя, воздействовать на его ум и сердце средствами искусства.

Конечно, вопросы передачи пространства и глубины в какой-то мере затрагивались учителем и раньше, еще в первом классе, иначе нельзя было бы вести уроки рисования. В третьем и особенно четвертом классе, когда у школьников постепенно разовьются пространственные представления, эти вопросы ставятся шире и глубже. Пространственные представления детей, развиваемые практически на уроках рисования, в беседах по искусству закрепляются, получают подтверждение на примерах разбираемых картин.

Произведения искусства, рассматриваемые в школе, дают большой познавательный материал о различных сторонах жизни природы и общества. Дети видят в картинах людей прошлого и настоящего, узнают об их борьбе, мечтах и вере в прекрасное будущее. Художественный образ, умело раскрытый учителем, может необычайно сильно воздействовать на детей, вызывать различные чувства и мысли, влиять на поступки и поведение школьников.

Задача учителя заключается не только в том, чтобы объяснить в беседе содержание картины, но и вызвать к ней определенное отношение, добиться,

чтобы дети поняли в меру своих возможностей средства и способы, с помощью которых художник передает зрителю свои мысли и чувства. Анализируя картину сначала в общем плане, переходя затем к ее деталям, необходимо выделить ее главную мысль, чтобы учащиеся смогли сами делать выводы и обобщения. Ставя вопросы в логической последовательности, учитель может добиться того, что школьники будут понимать, почему картина им нравится. Развитие у учащихся начальной школы эстетических суждений, умения отметить художественные достоинства картины — очень сложное и трудное, но необходимое дело.

Пусть сначала эстетические суждения учащихся будут элементарными и неполными; сразу трудно понять художественные достоинства произведений искусства даже взрослому человеку. Вызывая у детей живой отклик на все подлинно красивое, школа будет постепенно воспитывать в них непримиримость ко всему фальшивому и безвкусному, прививать детям эстетический вкус, правильные взгляды.

Основными методическими приемами работы по изучению произведений искусства в начальной школе признаются беседа и рассказ учителя, причем беседа представляется более активной формой работы, поэтому применяется чаще, чем рассказ. Она быстрее дает возможность учителю узнавать взгляды и оценку учащимися картины и сближает учителя с ними. Беседа будит мысль детей, активизирует их.

В данной книге указывается цель каждой беседы, ставятся примерные вопросы по поводу каждой картины. В зависимости от развития учащихся вопросы могут изменяться учителем, а количество их увеличиваться или уменьшаться. Учитель работает в школе творчески и в каждом отдельном случае самостоятельно решает, как провести беседу в зависимости от возраста и уровня развития учащихся. Если на некоторые вопросы детям младших классов (первого и второго) трудно ответить, ставятся наводящие вопросы или даются дополнительные объяснения, учитель сам делает выводы и обобщения. Но в следующих классах желательно, чтобы учащиеся сами пытались выделить главную идею картины, сделать выводы.

В третьем и четвертом классах беседу можно проводить в течение академического часа.

В школе может не оказаться цветной репродукции большого формата для проведения беседы по картине, рассмотренной в книге. Учитель заменяет ее другой картиной на такую же тему. В настоящей книге дается анализ двух картин И. И. Левитана на одну тему — „Золотая осень. Слободка" (1889) и „Золотая осень" (1895). Можно выбрать одну из них в зависимости от репродукции, имеющейся в школе. По теме „Зима" вместо двух картин, указанных в программе, в книге рассмотрены три, взята дополнительно еще одна картина К. Ф. Юона — „Русская зима". Так же как и в первом случае, учитель сам решает, которую из картин исполь-

зовать для беседы с учениками. Если в школе имеются репродукции или копии с обеих картин, очень полезно показать их и сравнить природу, укутанную глубоким снежным покровом, и конец зимы при первых признаках весны.

Метод сравнения вообще должен широко применяться в школе на любых уроках, он дает хорошие результаты в работе с детьми. Этот метод следует использовать также в беседах по искусству. Трудно не заметить, например, что сравнение картин И. И. Левитана и И. С. Остроухова на осеннюю тему приносит большую пользу учащимся. Полезно также сравнить картины разных художников, посвященные В. И. Ленину. От их сравнения образ Ленина более полно предстанет перед детьми.

Не стоит перегружать беседу в младших классах разбором большого количества картин, в то же время надо бороться за уплотненный урок, то есть за такой урок, в котором каждая минута проходит с пользой для учащихся. Это обстоятельство обязывает учителя серьезно готовиться к беседе по искусству: тщательно продумать план урока, постановку вопросов, хорошо сформулировать выводы. При организации беседы не может быть упущена ни одна мелочь. Если в один академический час рассматривается несколько картин, они должны быть заранее повешены на подставку и прикрыты листом белой бумаги или газетой. По ходу беседы картины открываются и рассматриваются учениками постепенно. Для мобилизации внимания детей, без которого невозможно провести урок уплотненно, часто бывает необходимо восстановить в их памяти предыдущую беседу по искусству либо связать тему картины с литературным материалом, уже прочитанным на уроке. Для уплотненного урока хорошим пособием служит эпидиаскоп.

В раскрытии содержания картины живое слово учителя имеет очень большое значение. Надо строить рассказ эмоционально и кратко. Выводы и обобщения безусловно требуют краткости и ясности. Каждое новое, трудное для понимания детей слово надо своевременно объяснять по ходу рассказа или беседы. Трудных профессиональных терминов лучше избегать (композиция, колорит, изобразительные средства), они учащимися начальной школы плохо усваиваются.

В конце беседы по искусству учитель сообщает краткие биографические сведения о художнике. В книге эти сведения приводятся. Учителю нужно быть готовым к ответам на различные, порой неожиданные вопросы учеников о жизни художника, поэтому, готовясь к беседе, придется подбирать дополнительные сведения о творческом пути мастеров искусства.

В книге рассмотрены главным образом те произведения, которые рекомендует учебная программа. Как уже указывалось, это не значит, конечно, что учитель не может произвести замены, тем более что и сама программа время от времени меняется. Автор надеется, что приведенный анализ

картин в настоящей книге поможет учителю разобраться и в других картинах.

В книге к каждой картине и графической иллюстрации даются описание, краткие указания и советы, как провести беседу, приводятся примерные вопросы. Эти вопросы нельзя рассматривать как неизменные и обязательные. Уровень развития учащихся разный, окружающая их жизнь неодинакова, поэтому учитель должен творчески подходить к составлению плана беседы и примерных вопросов. В начальной школе эти беседы проводятся не только на уроках рисования, но и на уроках чтения, развития речи, в часы внеклассных занятий.

Книга имеет целью помочь учителю в его большой и ответственной работе по эстетическому воспитанию детей. Если книга в какой-то мере поможет в егостремлении открыть перед учащимися школы мир прекрасного в действительности и в искусстве, автор будет считать, что поставленная им задача выполнена.

ПЕРВЫЙ КЛАСС

И. И. Левитан

„ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ. СЛОБОДКА" (1889)

Скромный осенний пейзаж средней полосы России: крестьянские огороды, небольшая слободка, поле и лес. Все написано в пленительно-мягких тонах. Таких уголков природы в России неисчислимое множество. Изображая один из них, художник дает обобщенный образ русской природы.

В центре картины — проселочная дорога, идущая к слободке и дальше к лесу. Своими светло-розовыми каймами она отчасти похожа на комнатную дорожку, вытканную руками крестьянки. Слева от дороги, на ярко-зеленой лужайке, стоит стройная береза. Нежная и поэтическая, вся она горит чистым золотом. Хочется подойти к ней и легонько потрогать рукой золотистые листочки, густо покрывающие дерево; из-за них не видно ни ветвей, ни белого ствола.

Рядом с березкой растет другое дерево. По своей форме и окраске оно резко отличается от березки, видимо, это яблонька. Ее светло-коричневая крона сливается с цветом соломенных крыш слободки. В левом углу картины изображен маленький березовый кустик в таком же золотистом одеянии, как и взрослая береза, а между ними на меже виден побуревший репейник.

Правее дороги расположились огороды, обнесенные старой изгородью. Изгородь такая ветхая, что едва ли спасет огороды от скота. Урожай с огородов, по-видимому, уже снят, и розоватые полоски земли красиво выделяются среди окружающей зеленой травы.

На втором плане — деревянные постройки, крытые соломой. Низкие избушки, сарай, дворы, амбары — все выглядит убого. Бедно и серо живут тут крестьяне.

За огородом – группа молодых березок. Они тоже золотистые, только чуть потемнее, во всей красе раннего осеннего убранства.

Вдали, за слободкой, начинается поле, а за ним сквозь прозрачный осенний воздух мягко просвечивают лесные дали, окрашенные тончайшими оттенками нежных розоватых и голубоватых тонов.

Спокойно и тихо. Природа словно вздремнула. Небо чистое, похожее на тонкий прозрачный ледок. Легкие лиловые облака чуть-чуть приметны. Воздух прозрачен. Осень сняла с полей и лесов, со всей природы густые, насыщенные цвета. Изменилась не только окраска полей и лесов, изменился сам воздух: стал чище, холоднее.

Солнца не видно, но его лучи заливают светом березки, слободку, огороды, поля. В картине, хотя она и передает „печаль прощальных дней", преобладают светлые, нежные тона. Солнце немного еще греет, но в ядреном воздухе разлита бодрящая осенняя прохлада. На таком воздухе дышится свободно, легко, полной грудью.

„Левитан показал нам то скромное и сокровенное, что таится в каждом русском пейзаже, — его душу, его очарование" (М. В. Нестеров). Художник, горячо любивший русскую природу, долгие годы жил в бедности и нужде, видел страдания народа в нищей России с ее почерневшими избами. Быть может, этим вызваны грусть и задумчивость, воплощенные в большинстве его пейзажей. Есть это и в картине „Золотая осень. Слободка". Глубокой затаенной грустью веет от ее серых, печальных избушек, от обветшалой изгороди и опустевших огородов, но в то же время картина заставляет нас любоваться родной русской природой в ее осеннем наряде.

План беседы и примерные вопросы

Картина рассматривается в первом классе осенью. Сначала проводится экскурсия-прогулка с малышами в один из погожих дней в знакомый лес, поле или парк, когда листья на деревьях станут золотистыми, а трава немного побуреет. Дети заметят резкую разницу в окраске леса осенью по сравнению с летом, найдутся любители осенних красок, начнутся споры, когда красивее — летом или осенью. Поддержите эти споры. Наблюдения за изменившейся природой и изменившимся характером работы колхозников позволят провести в классе оживленную беседу по теме „Осень". По листьям, принесенным с экскурсии, дети смогут определить породы деревьев. После рассказа детей о своих впечатлениях об экскурсии можно показать картину Левитана „Золотая осень. Слободка" и провести беседу, продолжительностью не свыше двадцати минут.

Цель беседы — показать детям, с какой любовью и как правдиво изобразил художник осеннюю русскую природу. Можно задать примерно такие вопросы:

Какое время года изобразил художник? Почему вы так думаете?

Какое дерево написано на переднем плане?

Рядом с березкой изображено другое дерево, возможно, яблонька. Чем она отличается от березки?

Расскажите о березке, какие у нее листья, какой ствол? Красива ли она?

Почему листья на березке кажутся золотистыми? Какая стоит погода: солнечная и ясная или пасмурная и дождливая?

Когда яблонька бывает наиболее красивой? Как яблонька цветет весной?

Сравните цвет травы с листьями на березках. Почему трава ярко-зеленого цвета, а листья на березках желтые?

Почему избы и сараи такие низенькие, ветхие, серые?

Если дети затрудняются ответить на этот последний вопрос, учитель поясняет, что это избы бедных крестьян, живших до революции. Многие крестьяне жили тогда в нужде, потому и избы у них крыты соломой. Продолжая беседу, учитель обращает внимание детей на то, как красива и нарядна осенняя природа, какое чистое, прозрачное небо, и предлагает сравнить пейзаж-картину с местным видом природы.

В заключение учитель сообщает, что картину написал художник Исаак Ильич Левитан, который очень любил русскую природу и часто изображал ее. Упомянув название картины „Золотая осень. Слободка", объясните детям слово „слободка". Более подробно биографию Левитана можно будет рассказать позже, после беседы по его же картине „Золотая осень".

И. И. Левитан

„ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" (1895)

Обычно осень — время увядания природы — вызывает чувство печали и тоски. Но если на какой-то срок установится сухая и теплая погода и лес оденется в яркие золотые цвета, то сама красота осенней природы вызывает чувство бодрости, жизнерадостное настроение. И не случайно, глядя на картину Левитана „Золотая осень", мы вспоминаем слова Пушкина:

Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье . . .

Небольшая речка спокойно несет свои глубокие воды. Немного изгибаясь, она удаляется в глубину луга и у одиноко стоящей березы резко,

под прямым углом, поворачивает влево. Вода у берега темная, как в омуте, и в ней отражаются прибрежные травы и цветы. По мере удаления от переднего края картины речка все светлеет и светлеет. Контраст холодных тонов голубовато-синей воды с золотистой окраской берез и травы усиливает праздничное настроение, вызываемое картиной.

По берегам реки узкой каймой растет побуревшая, а местами багряная трава (птичья гречишка). Красновато-розовый куст на темном фоне реки играет яркими красками, будто нарядный венок, сплетенный умелыми руками крестьянской девушки. Молодые березы с тонкими стройными стволами (на левом берегу) сплошь покрыты золотистой листвой.

Солнечные лучи ярко освещают природу, вечно живую и вечно прекрасную. Отдельных листьев не видно: художник наносит краски обобщенно, свободными мазками кисти. Две передние осинки почти совсем сбросили листья, между верхушек проглядывают зеленые ветви сосны. Солнце почти над головой: тени от деревьев короткие, темно-коричневые. Ниже пригорка видны луг и опушка молодого, тоже желтеющего березового леса. Он закрывает собой дальний план, сливаясь с голубизной неба.

Луг на правом берегу реки также покрыт желтеющей травой. У поворота реки влево стоит, как регулировщик на посту, высокая береза с конусообразной золотой кроной. В конце поймы реки, по берегу, горизонтальной линией выстроились ивы (справа) и березы (слева). На пригорке видно озимое поле с молодой зеленью, вносящей новый цвет в преобладающие желтые тона картины.

За крестьянскими постройками тянутся леса, сливающиеся на горизонте с небом. Оно светлое, с легкой дымкой. Розоватые легкие облака плывут по нежно-голубому небу, усиливая впечатление воздушности всего пейзажа.

Картина пронизана осенним, бодрящим воздухом, на редкость прозрачным. Очертания поля, построек, дальнего леса очень четки и ясны.

Художник дает возможность зрителю почувствовать красоту жизни, прелесть осени в полной ее силе, в золотом сиянии тихого солнечного дня. Левитановские пейзажи, проникнутые любовью к родине, к ее лесам, полям и лугам, не могут не вызывать ответной любви к тому, что он изображает, чувства признательности к таланту художника — поэта-лирика. Осенние краски ласкают глаз и заставляют забывать, что эта красота мимолетна. Вслед за теплой и сухой осенью начнутся ненастные дождливые дни, и природа быстро сбросит свой праздничный наряд. Мы видим на картине вместе с золотисто-багряными красками рыжеватую, побуревшую траву и опавшие листья. Листья падают, словно на глазах у зрителя, один за другим, тихо, прощально, образуя летящие гирлянды.

Щемящая тоска вызывается осенним листопадом. Мы чувствуем грустные раздумья художника о предстоящей смене времен года и, быть может,

о „российском безвременье". Картина И. И. Левитана „Золотая осень", таким образом, приобретает новый, более глубокий смысл.

План беседы и примерные вопросы

В школах обычно нет хорошей репродукции с картины Левитана „Золотая осень. Слободка". Вот почему мы предлагаем в этом случае заменить ее широко распространенной в репродукциях и копиях другой картиной Левитана — „Золотая осень", созданной позже. Такая замена напрашивается сама собой и допускается учебной программой.

Порядок работы с этой картиной тот же, что и с пейзажем „Золотая осень. Слободка", то есть ознакомлению с картиной предшествует экскурсия в природу. Содержание же картины, ее композиция и колористическое решение заставляют предложить другой план беседы, в процессе которой надо будет произвести сравнительное сопоставление с картиной И. С. Остроухова „Золотая осень" (о ней мы расскажем отдельно).

Какое впечатление производит на вас левитановская картина? Что в ней особенно красиво?

Почему осень называется золотой? Объясните выражение из книги для чтения: „в багрец и золото одетые леса". Что это значит?

Когда лес бывает золотым, таким, как он изображен на картине Левитана, в начале осени или в конце, в сухую или дождливую погоду?

Все ли деревья осенью одеваются в золотистые листья? Назовите, какие деревья остаются зимой зелеными. Покажите их на картине.

Сравните ближние березки с березкой, которая стоит у поворота реки. Почему окраска у них разная?

Почему вода в речке у левого берега темная, а дальше становится светло-голубой?

Что видно на высоком берегу вдали? Чем осенью может быть засеяно поле? Почему крестьянские домики маленькие?

Сравните эту картину с картиной „Золотая осень" художника Остроухова. Расскажите, в чем их различие.

Если дети внимательно наблюдают за природой, они поймут, как сильно изменяется осенний пейзаж в сравнении с летним.

В заключение учитель рассказывает о жизни художника.

Исаак Ильич Левитан (1860—1900) очень любил родную страну. Его картины учат нас видеть и понимать всю красоту и обаяние русской природы.

Левитан рано остался сиротой. Его детство было столь безрадостным, что он не любил даже вспоминать свои детские годы. Когда он учился в Москве (в Училище живописи, ваяния и зодчества), ему часто приходилось голодать. Больше трех копеек в день он не мог расходовать на свое питание. Ночевать он вынужден был в Училище, так как не имел своего угла.

Левитан был мягким, отзывчивым человеком, любил все красивое. К себе, к своей творческой работе он относился очень строго, никогда не удовлетворялся достигнутым; ему всегда казалось, что можно сделать лучше, удачнее. Случалось так, что он уничтожал не только этюды, но и свои картины, будучи недоволен ими.

Левитан оставил нам богатое художественное наследие: многие его картины, этюды и рисунки находятся в Третьяковской галерее, Русском музее в Ленинграде и в других музеях Советского Союза.

Современники называли Левитана поэтом русской природы.

И. С. Остроухов

„ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" (1886—1887)

Горячими золотисто-желтыми красками пылает солнечный осенний день. Деревья обступили тропинку, обняли ее. Она чуть заметно вьется среди них и уходит куда-то вправо. Все дремлет и нежится, дышит теплом, полным спокойствием. Радуешься каждому листочку, наслаждаешься игрой красок и света. Чувствуется, с каким удовольствием изображал художник этот уютный интимный уголок природы. Его радостное восприятие окружающего мира передается и зрителям, зовет их побывать в этом лесу, полюбоваться красками золотой осени.

Деревья покрыты светло-желтыми листьями. У клена они крупные, прорезанные. Ветки деревьев склонились к земле, устланной множеством опавших листьев. Отдельные листочки с зеленовато-желтой окраской совсем недавно сброшены на землю. Сквозь кружево веток и уцелевших листьев проглядывает голубое небо.

Тонкие и гибкие, как лианы, молоденькие клены, выросшие под сенью старого клена, тянутся вверх — к солнцу, к свету, пробиваются сквозь густую листву других деревьев. Вырвавшись на простор, эти молодые деревца со временем наберутся сил. В левой части картины изображены, по всей видимости, дубы с толстыми скрюченными ветвями, покрытыми зеленовато-желтыми листьями.

Густой лес почти совсем скрыл небо. Голубая, чистая лазурь видна лишь разрозненными маленькими окошечками, ласково сквозящими сквозь раззолоченную листву. Синеющие просветы неба вплетаются в общую симфонию золотой осени. Листья на деревьях с винно-красным багрянцем, с бронзовой прозеленью горят на солнце яркими, теплыми красками. Солнечные лучи через все препятствия пробиваются до самой травы, расцвеченной различными оттенками — от ярко-изумрудного до нежно-желтого.

Вдали блестит светлая полоска небольшой полянки, к ней ведет тропинка, на которой уселись две сороки, третья сидит на суку. Среди моря осенней травы и листьев эти белобокие вертихвостки с черной головкой вызывают улыбку. Их повадки хорошо всем известны, о сороках сложено немало присказок и песен. Вертлявые воровки успели прилететь и сюда, в этот тихий укромный лес, в это очаровательное по красоте место.

Поэтическое описание природы, данное художником, чарует зрителя, вызывает желание очутиться там, где некогда бродил и любовался осенним лесом автор этой живописной картины.

План беседы и примерные вопросы

На тему „Осень" в первом классе начальной школы разбираются две картины: „Золотая осень. Слободка" Левитана и „Золотая осень" Остроухова. Целесообразно рассматривать эти картины вместе, что позволит сравнить их и установить разницу между ними как по композиции и колориту, так и по выбору мотива.

И та и другая картины согреты любовью к родной природе и свежестью восприятия, покоряют зрителя мастерством воплощения ее красоты. Левитан описывает природу в мягких тонах, в тонких оттенках красок; у Остроухова краски звонкие, яркие, темпераментные. Преобладающие золотисто-желтые тона остроуховской картины говорят не об увядании природы, а о небывало красочной, сочной осенней жизни леса. На фоне осенней природы у Левитана изображены убогие крестьянские избушки — выбор этого мотива не случаен, он созвучен настроениям художника, его размышлениям о печальном положении народа в царской России. В картине же Остроухова — только красивый, уютный, очень привлекательный уголок осеннего леса; камерный подход к выбору и решению мотива не позволил художнику создать обобщенный образ русской природы.

После экскурсии с детьми в местный, хорошо знакомый им лес беседа в классе пройдет живо и интересно. Продолжительность беседы пятнадцать минут на каждую картину. По картине И. С. Остроухова задайте примерно такие вопросы:

Какое время года изображено на картине?

Назовите признаки осени. Что изменилось в природе в сравнении с летом?

Что вам нравится в картине?

Солнечный или дождливый день изображен художником?

Назовите деревья, написанные на картине.

Опишите листья клена, дуба и липы, принесенные вами с экскурсии.

Какие птицы уселись на тропинке? Что вы знаете о сороках?

Почему небо только чуть-чуть просвечивает среди листвы?

Почему картина называется „Золотая осень"?

Сравните осеннюю окраску природы на этой картине с осенними красками на картине Левитана „Золотая осень. Слободка". В чем их различие? Можно ли сказать, что оба художника любили осеннюю природу?

В заключение учитель кратко рассказывает биографию Остроухова.

Илья Семенович Остроухов (1858—1929) был талантливым художником-пейзажистом. Будучи наследником богатых родителей (до революции они были чаеторговцами в Москве), Илья Семенович создал свой музей русской иконописи, переданный потом в Третьяковскую галерею, где собраны лучшие произведения русского искусства. Он долгое время состоял попечителем Третьяковской галереи.

А. А. Пластов

„ПЕРВЫЙ СНЕГ" (1946)

Проснулись утром дети, выглянули в окно и удивились: за одну ночь все вокруг побелело.

Снег пушистый, серебристый
Мягким стелется ковром,
И снежинки, как пушинки,
Вьются весело кругом.

Выбежала на крыльцо девочка с маленьким братом. Девочка не успела даже одеться: накинула на голову большой теплый платок и в одном легком платье выскочила из избы. Только ноги успела сунуть в черные валенки. Вытянулась в струнку и, закинув голову, смотрит на падающий снежок. Восторг, радость и удивление выражает ее лицо. Застыла на месте, не замечает, что снежинки падают на лицо, тают и растекаются прозрачными струйками. Глаза весело улыбаются, блестят, рот полуоткрыт — счастлива, что дождалась первого снега. Ее брат оделся потеплее: в черный пиджак, на голову нахлобучил шапку; он спокойнее, чем сестра, хотя тоже доволен, но, видимо, считает, что ему полагается быть выдержанным, поменьше ахать. Мальчик смотрит на побелевшую улицу, на белые крыши деревенских изб.

Эта милая, задушевная сценка написана искренне, правдиво, с горячей любовью к детям.

Оригинальна композиция картины. Больше половины ее (по ширине) занимает стена старой крестьянской избы; рядом, в палисаднике, растет старая береза, верхушка которой срезана краем холста. На березу успела прилететь и сесть сорока. Она торопливо и возбужденно стрекочет на воро-

ну, спокойно и важно шагающую по снегу. Эти птицы, примелькавшиеся ребятам, не улетают к зиме на юг, не боятся холода, а переселяются поближе к жилью. Тут же в палисаднике растет мелкий кустарник. Снег засыпал его нижние ветки, пригнул их к земле.

На улице появился второй мальчик. Он тоже, видимо, вышел посмотреть на первый снег и оценить изменившуюся обстановку. За углом избы видна часть деревенской улицы с избами и хозяйственными постройками. На их крышах тоже белеет снег. Небо серое, сплошь покрыто тучами. Ветрено. Снег кружится и крупными хлопьями устилает улицу, но кое-где тут же тает (у палисадника виднеется лужа воды). Пейзаж при всем его немногословии содержателен и эмоционален. Главное внимание художника сосредоточено на переживаниях детей.

Картина написана в сдержанной цветовой гамме. Особенно подробно и тонко проработаны ветки березы и ствол. Художник придает большое значение рисунку, справедливо считая его первоосновой живописи. Основное цветовое решение строится на сочетании белых, серых и коричневых тонов.

„Деревня вошла в мою жизнь, — пишет А. А. Пластов, — как нечто бесконечно родное, органичное и целое. Это сказывается на всем моем творчестве". Пластов хорошо знает жизнь колхозных ребят, их интересы, радости и горести, их непосредственность и любознательность. Такими они показаны и в картине „Первый снег".

Художник не идеализирует деревню, она изображается будничной, обычной, но он умеет в эту обыденность внести поэзию и красоту, сохранив всю правду и жизненность героев и той обстановки, в которой они живут и действуют.

План беседы и примерные вопросы

Картина „Первый снег" рассматривается в первом классе по теме „Зима". Она мало известна учителям, репродукции ее не получили широкого распространения. В тех школах, где нет такой репродукции, возможна замена ее картиной К. Ф. Юона „Русская зима" (она воспроизводится в книге „Родная речь").

У А. А. Пластова есть две картины под одним и тем же названием „Первый снег". Одна из них относится к более раннему периоду его творчества, написана в 1936 году, вторая — в 1946 году. В нашей книге речь идет именно о второй картине, потому что сюжет ее связан с детской жизнью. В 1963 году Пластов повторил эту картину с некоторыми изменениями для фонда Всесоюзной художественной лотереи (воспроизведена в журнале „Огонек", № 4 за 1964 год). Не бесполезно сравнить оба варианта.

Картину, разумеется, лучше рассматривать в начале зимы, когда выпадет первый снег и когда удастся выйти из класса на коротенькую прогулку

с учениками и понаблюдать зимние краски в природе. Это позволит сравнить картину с жизнью живой природы. На беседу по картине рекомендуется отвести не более пятнадцати минут.

Почему девочка и мальчик выбежали на крыльцо своей избы? Что они увидели на улице?

Почему девочка закинула голову и смотрит вверх? Что выражает ее лицо? Чему она радуется?

Обратите внимание на мальчика: он вышел только посмотреть на первый снег или решил что-нибудь делать?

Как изменилась улица после выпавшего снега?

Что особенно удивляет и радует детей?

Когда у нас выпал первый снег?

Какие зимние игры вы любите?

Почему зимой веселее, чем в ненастные осенние дождливые дни?

Какое настроение картина создает у вас?

В заключение учитель кратко рассказывает о жизни и творчестве художника.

Аркадий Александрович Пластов родился в 1893 году в деревне Прислониха, Ульяновской области. С детских лет он очень любил рисовать, с годами эта склонность к рисованию росла и усиливалась. Он закончил Московское Училище живописи, ваяния и зодчества по скульптурному отделению, а затем целиком переключился на живопись и совершенствовался в этой области самостоятельно.

О жизни деревенских ребят художник написал много картин („По грибы", „Сноповоз", „Пастушок", „Тимуровцы", „Первый снег" и др.). Пластов любит деревню и детей, подолгу живет и работает в родной Прислонихе. Хотя ему исполнилось семьдесят лет, он и сейчас работает с неослабевающей энергией и талантом.

К. Ф. Юон

„РУССКАЯ ЗИМА" (1947)

Снег, снег и снег — царство снега. Вся деревенская улица в сказочно белых сугробах. Зима-волшебница торжествует, властвует.

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит,
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.

А. Пушкин

Березки в этом зимнем царстве, словно яблони в цвету, и рядом ель сквозь иней зеленеет. Рядом с маленькими елочками-сестричками, припорошенными снегом, растет елочка постарше, одетая еще наряднее, как для новогоднего праздника.

Тишиной, спокойствием и чистотой веет от спящей красавицы природы. Но жизнь людей идет своим чередом. Группа ребятишек шагает с неизменной спутницей Жучкой. Дорогу замело. Утопая по колено в снегу, они оживленно разговаривают, размахивая руками.

Мягких очертаний канава у дороги огибает пригорок с избушками, откуда высыпали гурьбой ребята. Работы у них непочатый край: лепить снежную бабу, покататься на санках, протоптать дорогу в глубоком снегу... Им не страшен мороз. Возле изб на пригорке остановились лошади, запряженные в сани; колхозник едет верхом на лошади. Снег и мороз бессильны сковать жизнь.

Сероватые и голубоватые тона преобладают в картине, ее светлый колорит превосходно передает русскую зиму во всей ее прелести и красоте. Все очень правдоподобно, нет ничего надуманного, фальшивого. В этом поэтическом изображении русской зимы чувствуется восторженная любовь художника к родной природе.

К. Ф. Юона называют поэтом русской зимы. Он любил изображать Москву и Подмосковье в зимнем убранстве, умел передать в пейзажной живописи то восторженное настроение, которое не покидало его, пока он видел перед собой картины, созданные самой природой. Вспоминая то время, когда он изо дня в день работал с натуры, Юон признается: „Сияние утренних и вечерних зорь и белизна снежных покровов родной зимы дают мне самые дорогие для меня переживания и краски".

К этому можно добавить, что в пейзаже „Русская зима" чувствуются народные основы. Юона всегда отличали любовь и бережное отношение к народному творчеству в различных его проявлениях — будь то архитектура старинных русских городов и деревень или прикладное искусство.

План беседы и примерные вопросы

Программой для первого класса по теме „Зима" предусматривается разбор двух картин: „Первый снег" А. А. Пластова и „Конец зимы. Полдень" К. Ф. Юона. В настоящей книге рассмотрена, кроме того, картина К. Ф. Юона „Русская зима". Репродукция этой картины, имеющаяся в книге „Родная речь", может быть под рукой у каждого ученика.

Знакомиться с картиной „Русская зима" целесообразнее всего в начале третьей четверти учебного года (январь). Зима к этому времени вступает в свои права, дети увлекаются зимними играми, в школе на уроках читают стихи А. С. Пушкина о зиме. Рассказав детям, какими изобразительными

средствами пользовался художник, чтобы показать волшебную русскую зиму, можно задать примерно такие вопросы:

Какое время года изображено на картине?

Вспомните картины, где изображалась осень. Сравните их. (Пейзажи Левитана и Остроухова, уже знакомые школьникам, вывешиваются на уроке.) Как изменилась природа зимой в сравнении с осенью?

Кто из вас знает зимние загадки и пословицы? (Загадки и пословицы из букваря: „Белая скатерть все поле покрыла", „В огне не горит, в воде не тонет", "Береги нос в большой мороз" желательно, чтобы учитель дополнил новыми.)

Кто из вас любит зиму? Почему?

В какие игры можно играть зимой?

Какие стихотворения вы знаете о зиме? (Ученики первого класса учили наизусть стихотворение А. С. Пушкина „Вот бегает дворовый мальчик . . ." и стихотворение Н. А. Некрасова „В зимние сумерки нянины сказки Саша любила . . .". Предлагается продекламировать эти стихотворения от начала до конца.)

Посмотрите на картину и скажите, что делают ребята? Кто из вас умеет лепить снежную бабу? У кого есть санки или лыжи?

Кто еще кроме детей изображен на картине?

Какие работы зимой выполняют колхозники? Кто из вас и как помогает им?

После беседы по картине желательно на уроке рисования дать задание ученикам на тему „Зима" („зимний лес", „катанье с горы", „игра в снежки", „мы лепили снежную бабу" и т. д.). Задание может быть выполнено на цветной бумаге с применением мела и гуаши. Можно быть уверенным, что после беседы по картине рисунки детей будут интереснее и грамотнее.

К. Ф. Юон

„КОНЕЦ ЗИМЫ. ПОЛДЕНЬ" (1929)

Просторная деревенская окраина, покрытая снегом, спускается к оврагу. От дома с мезонином (характерная постройка для Подмосковья) тянется, пересекая заснеженную пелену, забор, возле которого сложены дрова. За оврагом все выше и выше поднимаются заснеженные, поросшие лесом холмы.

Весь пейзаж наполнен искрящимся солнцем. Стройные березки перед домом бросают длинные, по-весеннему голубые тени, которые стелются по мягкому, но уже пористому снегу.

У елок назначен „сборный пункт" деревенских лыжников — отсюда они отправятся, как настоящие спортсмены, в лыжный кросс по пересе-

А. К. Саврасов. Грачи прилетели. 1871

ченной местности: ровная поляна — глубокий овраг — высокий холм — синеющие на горизонте леса и перелески . . . Надо не упустить случая походить на лыжах в ясный солнечный день!

В этой снежно-голубой атмосфере, согретой полуденным зимним солнцем, теплыми красками выделены лыжники и стройные елки (в просвете между ними видна поляна с нетронутым снежным покровом), древесина, выглядывающая из поленницы с остатками дров, слегка присыпанных снегом, и неизменные для деревенского пейзажа куры, вышедшие из своего зимнего убежища на подтаявший снег. Кое-где видны проталины, подтаял снег на крыше дома с мезонином, березки почти совсем освободились от своего зимнего наряда. Природа пробуждается, радуясь приближению весны, с ее звенящей прозрачностью воздуха.

С большим мастерством передает художник „царство деда мороза" в картине „Русская зима", первое волнующее пробуждение природы в картине „Конец зимы. Полдень", написанной в подмосковной деревне Лигачево, где он многие годы жил и работал, где были понятны и любимы каждая березка и избушка, каждая мелькнувшая фигура. В картине „Конец зимы. Полдень", как и во многих других произведениях Юона, жизнь человека и природы показывается слитно, в их естественном единстве и повседневности.

План беседы и примерные вопросы

Рассматривая в классе картину „Конец зимы. Полдень", полезно вспомнить другую, уже знакомую детям картину того же автора „Русская зима", принести репродукцию на урок и дать детям возможность сравнить, как художник изобразил спящую под снежным покровом природу и как передал ее пробуждение в первый по-весеннему солнечный день. В процессе беседы задаются вопросы по обеим картинам (репродукции с них должны быть вывешены в классе).

Вспомните, как называется первая картина и кто ее написал?

Сообщив детям, что и вторую картину — „Конец зимы. Полдень" — написал тот же художник, предлагается сказать, чем она отличается от первой („Русская зима").

По каким признакам можно сказать, что приближается конец зимы?

Отчего снег выглядит серовато-розовым, а местами светло-желтым?

Что на картине указывает на полдень? Почему от березок остаются на снегу голубые тени?

Почему дальний лес изображен синевато-лиловым? Сравните, как написано небо на картинах „Конец зимы. Полдень" и „Русская зима".

Какое небо вам кажется более красивым: пасмурное или ярко-голубое, светлое и солнечное?

Кто из вас умеет ходить на лыжах?

Учитель поясняет, что конец зимы — прекрасное время года: звенит веселая капель, вот-вот зажурчат ручьи, набухнут почки на деревьях, а немного позднее выглянут из почек нежные ярко-зеленые листочки. Приближается горячая пора— надо хорошо подготовиться к весеннему севу, починить и поправить все то, что износилось за год, чтобы весна не застала колхозников врасплох.

После беседы по картине может быть дано задание по рисованию на тему „Конец зимы — ранняя весна".

Константин Федорович Юон (1875—1958) провел детство и отрочество на окраине Москвы — в Лефортове, где сохранились замечательные памятники старины. Именно здесь впервые возникло у него увлечение русской архитектурой, историей и русским национальным бытом. Юон навсегда полюбил Москву с окружающей ее природой. Очень много дала будущему художнику Третьяковская галерея, где зародилась его любовь к русскому искусству.

Учился Юон в Московском Училище живописи, ваяния и зодчества, среди его преподавателей был замечательный русский художник В. А. Серов. Юон любил изображать древние русские города с их архитектурными памятниками. Много картин посвятил он Москве, ее сказочному Кремлю. Художник очень любил природу. Чтобы изучить ее, он много ездил по стране. Природа в произведениях Юона всегда яркая, радостная.

А. К. Саврасов

„ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ" (1871)

Особое, неизгладимое впечатление производит эта картина, изображающая типичный для средней полосы России пейзаж. Все чрезвычайно скромно и просто и в то же время, по выражению И. И. Левитана, это „целый мир высокой поэзии". В картине заключены одновременно печаль и радость, улыбка и раздумье; чем дольше смотришь на нее, тем больше проникаешься любовью к истинно русской природе.

Выстроились в ряд покривившиеся березы. На их голых ветвях множество грачиных гнезд, вокруг которых суетятся сами хозяева этого птичьего „поселка", оглашая окрестность неумолчным гомоном.

На втором плане, за бревенчатым забором, среди обычных сельских строений возвышается шатровая колокольня старой церквушки. А дальше, до самого леса, узкой лентой синеющего на горизонте, раскинулись побуревшие поля с остатками нестаявшего снега.

Прозрачный, свежий весенний воздух чувствуется и в высоких, нежно-голубеющих облаках, и в синеватой полоске леса на горизонте, и в неяр-

ком свете солнца, окрасившем в розоватые тона облупившуюся штукатурку колокольни и осветившем бревенчатый забор, и в холодных синих тенях на подтаявшем снегу.

Набухают почки на березах, поблескивает синевой освободившийся ото льда пруд, ясно выделяются на зернистом снегу следы грачей; легкий весенний ветерок чуть отклоняет дымок, струящийся из трубы низенькой избушки; кое-где меж облаков проглядывает ярко-голубое весеннее небо.

Художник говорил: „Без воздуха — не пейзаж. Сколько в пейзаже березок и елей ни сажай, что ни придумывай, если воздух не напишешь — значит, пейзаж дрянь".

Саврасов строил колорит картины на сдержанной цветовой гамме, сочетающей серовато-коричневые тона с бело-голубыми. И в этом колористическом решении картины, как и в каждой ее детали, проявилась душа художника — страстного почитателя и знатока русской природы.

Он говорил своим ученикам: „Пиши весну так, чтобы жаворонков на картине не было видно, а песни их слышались". Перефразируя эти слова, можно сказать, что он так написал весну, что мы слышим не только грачиный гомон, но и ощущаем движение, обновление жизни и запах весны.

С каждой новой весной нам вспоминается саврасовская картина „Грачи прилетели". Она настолько жизненна и свежа, что кажется написанной непосредственно с натуры. На самом же деле Саврасов писал ее в мастерской, пользуясь этюдами, сделанными с натуры. Он превосходно знал русскую природу и горячо ее любил. Это помогло ему создать в картине высокохудожественный образ русской природы.

План беседы и примерные вопросы

Беседу по картине „Грачи прилетели" (ее допустимо рассматривать одновременно с пейзажем Юона „Конец зимы. Полдень" или вскоре после него) можно связать с уроком чтения или письма. В первом случае после знакомства с картиной читается рассказ Скребицкого „Прилетели грачи". Во втором случае по вопросам учителя составляется рассказ и пишется сочинение о прилете грачей и наступающей весне.

Одновременно с развитием у школьников чувства прекрасного нужно обогащать устную речь учащихся, теперь уже можно требовать от них связных, более развернутых ответов на вопросы учителя:

Скажите, нравится ли вам картина? Что именно нравится?

По каким признакам можно сказать о приближении весны?

Почему так хорошо видны следы птиц на снегу?

Что делают грачи? Когда они к нам прилетают?

Расскажите, что вы знаете о грачах, вспомните загадку про них (детям она уже знакома: „Нос у него белый, сам он черный, очень проворный. Друг садов и полей, поедает червей").

Учитель дополняет ответы детей рассказом о перелетах и повадках грачей, о том, как и когда они сооружают гнезда, добывают пищу для птенцов и т. д. Продолжая беседу, учитель спрашивает:

Где стоят березы? Опишите их. Почему ветки на березах голые?

Какие еще признаки говорят о том, что на картине изображена ранняя весна?

Какими красками написал художник картину? Что написано голубым цветом, что серым и коричневым?

Учитель сообщает, что больше всего в картине серых, коричневых и голубых тонов, даже снег имеет серовато-голубые и коричневые оттенки. Эти цвета характерны для ранней весны, когда нет еще яркой зеленой травы и нежно-зеленых листочков на деревьях.

Вся природа освещена ровным рассеянным светом, пропитана чистым свежим воздухом, согрета неярким солнцем. Чувствуется, что художник, написавший эту картину, очень любил и хорошо знал природу.

Саврасов (1830—1897) родился в семье московского купца. Любовь к искусству появилась у мальчика в раннем возрасте. Уже к двенадцати годам он легко справлялся с большими рисунками гуашью, копируя в них пейзажи известных в то время художников. Когда ему исполнилось тринадцать лет, он был принят в Московское Училище живописи, где считался одним из лучших учеников пейзажного класса. В этом Училище Саврасов занимался семь лет и по окончании получил звание художника, а через четыре года — в 1854 году — Совет Петербургской Академии художеств удостоил его званием академика. В течение многих лет Саврасов преподавал в том же пейзажном классе, где когда-то сам учился живописи.

Картина называется „Грачи прилетели". Как еще можно было бы назвать эту картину? („Весна", „Ранняя весна", „Прилет птиц".)

Вспомните, каких художников, которые изображали природу, вы знаете.

В заключение учитель говорит, что Саврасов, Левитан, Остроухов, Юон, Пластов — крупнейшие русские художники, показавшие в своих картинах, как привлекательны русские пейзажи, сколько в них красоты и поэзии, как близки и дороги они русскому человеку. Эти картины вызывают у нас чувство гордости за свою великую Родину.

И. И. Левитан

„ВЕСНА. БОЛЬШАЯ ВОДА" (1897)

Художник выбрал ничем не примечательный на первый взгляд, но очень характерный для русского пейзажа уголок природы, изобразил из года в год повторяющееся явление — весенний разлив. Обильная вода так

разлилась, что затопила березовую рощу. Речная протока уходит вдаль и сливается с широкой рекой, все затопляющей на своем пути. В чистой, прозрачной, уже отстоявшейся воде, как в зеркале, видны слегка колеблющиеся отражения деревьев. Вода тихая, спокойная. Она почти застыла. Лишь легкое прикосновение ветерка чуть покачивает отражения березок.

День солнечный, ясный. По песчаному берегу легли четкие тени от стволов березок. Золотистые лучи солнца придают березкам особую прелесть. Они кажутся застенчиво-робкими, целомудренными. Трогательно доверчиво стоят они, будто в ожидании чего-то радостного, что несет им пробуждающаяся природа.

„Большая вода" омывает левый, плавно изгибающийся берег с маленькой лодкой-челноком, легкой и непрочной, как скорлупка. Думается, на такой лодке только дед Мазай сумеет плавать да спасать зайцев в половодье, а неопытный обязательно зачерпнет бортом воды. По всей видимости, здесь недавно был ее хозяин и вот-вот придет на это же место. Эта недосказанность придает еще больше прелести пейзажу, делает его уютным, обжитым.

Роща, еще не одетая листвой, просматривается насквозь. За ней виднеется правый берег реки и молодой лесок. Розоватые ветви березок нежно рисуются на голубизне неба. В этом мире природной гармонии выделяются на фоне березовой рощи елочка и старая осина с обнаженным стволом, с похожими на корявые старческие пальцы сучьями. Рядом с нею все остальные деревья выглядят еще изящнее.

Наполненный солнцем и весной, чистый прозрачный воздух обволакивает нежной пеленой каждое деревце, всему придает пленительную мягкость.

Тонко и умело передает художник свое восхищение природой, свою влюбленность в нее.

Ясное весеннее небо с тихо плывущими облаками очень красиво. Смотришь в его бездонную глубину и еще больше ощущаешь всю его прелесть, воздушность и поэтичность. Простой, бесхитростный сюжет картины национально-самобытен и так же дорог русскому человеку, как и незамысловатая картина Саврасова „Грачи прилетели". Но если Саврасов чуток к „шуму и музыке в природе", неторопливо повествует о ее жизни, то у его ученика — Левитана – „все запело, зазвучало, прониклось музыкальным строем, все внешнее и случайное исполнилось особенного смысла, и поэтому полнее вылилась в живописи скорбно-радостная, чуткая душа художника".

План беседы и примерные вопросы

Картина Левитана рассматривается на уроке рисования. На беседу отводится пятнадцать минут, целесообразнее провести ее в начале урока, а затем дать ученикам задание: выполнить рисунки на тему „Весна"

(„половодье", „лес весной" и т. д.). Лучше всего беседу провести весной после экскурсии в природу и после того, как учащиеся расскажут о своих впечатлениях: что они видели во время экскурсии, что им понравилось, как изменился наряд деревьев по сравнению с осенью и зимой. Во время экскурсии можно собрать ветки с почками, чтобы использовать их при рисовании как наглядный материал. Цель беседы будет достигнута, если она поможет детям почувствовать прекрасное и в живой весенней природе и в живописи Левитана. Кроме того, беседа по картине должна способствовать развитию их речи. В процессе беседы предлагается поставить перед школьниками примерно такие вопросы:

Где мы были на экскурсии и что видели?

Почему наша река затопила берега?

Когда на деревьях набухают почки?

Что изображено на картине И. И. Левитана „Весна. Большая вода"? (Учитель поясняет: разлив рек называется половодьем, или большой водой.)

Отчего реки выходят из берегов?

Что вам нравится в этой картине? Расскажите о березках.

Какие еще деревья растут в этой роще?

Почему елочка зеленая, когда все другие деревья еще без листьев?

Какие загадки вы знаете про елочку? („Зимой и летом одним цветом".)

Рядом с елочкой растет осина. Она такая же молодая, как березки, или старая?

Как называется маленькая лодочка, выдолбленная из одного куска дерева, обычно осины? Оживляет ли она пейзаж?

Надо подсказать, разъяснить детям, открыть им „секрет" художника, который умеет, не показывая в пейзаже ни одного человека, создать впечатление, что это не глухое место, вовсе изолированное от жизни человека; в данном случае о том, что где-то рядом живут люди, говорят такие детали картины, как домики и сараи, как лодка, оставленная хозяином, который, наверное, скоро появится здесь и, может быть, рискнет переправиться в половодье на тот берег на этой ненадежной, утлой лодчонке.

Конечно, учителю придется дополнить многие ответы учеников. К этому надо быть всегда готовым. Вполне вероятно, что по картине „Весна. Большая вода" понадобится объяснить школьникам, какие изменения происходят весной в природе, рассказать об отражениях в воде и т. д.

Картины этого художника детям уже знакомы („Золотая осень. Слободка", „Золотая осень", „Весна. Большая вода"). Надо, чтобы школьники знали, что 30 августа 1960 года исполнилось сто лет со дня рождения И. И. Левитана. Наша страна широко отмечала эту дату, высоко ценя творчество художника и его картины, которые учат нас видеть и понимать красоту родной природы, любить свое отечество так же, как Левитан и его учитель Саврасов (его картина „Грачи прилетели" уже рассматривалась в

классе). Все, кто лично знал Левитана, прежде всего вспоминают его отзывчивость и чуткость, его требовательность к своему творчеству, его необычайную скромность. Ранняя смерть отняла у русского искусства этого великого художника-поэта (Левитан не дожил до своего сорокалетия). „Сколько дивных откровений, сколько не замеченного никем до него в природе показал бы людям его зоркий глаз, его большое чуткое сердце" (М. В. Нестеров).

Т. Н. Яблонская

„ВЕСНА" (1950)

Когда видишь группу детей в яркой одежде, в разноцветных шапочках и шарфиках, создается впечатление, что смотришь на живые цветы. Желтые одуванчики, голубые подснежники, белые ромашки, красные маки, синие васильки . . . К этому можно добавить, что звонкие детские голоса напоминают щебетание птиц. Дети, как стайка воробьев, высыпали гурьбой в городской сад или парк. Разве усидишь дома, когда солнышко начинает сильнее пригревать, снег растаял и почки на деревьях разбухли. В такое время не удержать дома ребятишек. Вышли посидеть на сквере и мамы — присмотреть за непоседливыми малышами.

Ближе всех к зрителю стоят две девочки и внимательно рассматривают жука. Рядом с этими любознательными девочками присели на корточки любители транспорта — они готовят „поезд" для перевозки строительных материалов. Пока что в их распоряжении только песок, а там видно будет, что еще понадобится перевезти. Пареньку в шапке-ушанке эта работа нравится. У него оживленное, выжидательное выражение лица. Глаза лукаво блестят: сумеет ли его товарищ сделать все так умело и хорошо, как, безусловно, сумел бы сделать он. Рядом присела девочка-малышка в оранжевом пальтишке с капюшоном и протянула руку к своему ведерку: и когда только мальчишки ухитрились захватить его! Старшая сестра ее с пионерским галстуком, возвратившаяся из школы, забежала на минуту в сквер, чтобы присмотреть за малышкой. Для пионерки эти игры малышей теперь совсем не интересны, она уже вышла из того возраста, когда с наслаждением играют в игрушки, как в настоящие вещи. Была и она дошкольницей, потом октябренком, сейчас пионерка. Скоро будет комсомолкой; вырастет и, может быть, станет воспитательницей в детском саду и заботливо будет растить детвору.

Девочка на велосипеде полуобернулась к подружке в меховой шубке и о чем-то ведет с нею срочные переговоры — наверно, предлагает подружке догонять ее. А „соперница" застряла велосипедом в песке, пытается сдвинуться с места, но одна никак не может этого сделать. На подмогу

пришла малышка. Напрягая все свои силенки, она старается сдвинуть велосипед.

Возле своей мамы присела девочка в шубке, одетой поверх пижамы, и гордо смотрит на мальчишку: теперь, рядом с мамой, никто не посмеет и пальцем тронуть ее. Паренек что-то интересное предлагает ей, но она еще подумает, согласиться с ним играть или нет. А вот и девочки, которые играют в перегонки; одна из них успела добежать до мамы и ухватиться за нее рукой.

Нет надобности продолжать рассматривать других маленьких героев картины „Весна", рассказывать об их играх и забавах. Остановим наше внимание только на двух женщинах, сидящих на скамейке. Первая из них — в белой вязаной косынке, сползшей на плечи, — сидит задумавшись. Ее лицо выражает полную материнскую удовлетворенность, доброту и внутреннее спокойствие. Ее дети здоровы, веселы и радостны, поэтому спокойно и радостно и у нее на душе. Не менее счастлива и ее соседка в черной шляпке. Сколько любви и нежности к детям выражает ее лицо!

Картина „Весна" и ее маленькие герои олицетворяют собой начало пробуждения жизни. Ведь эти малыши только начинают свой жизненный путь — впереди интереснейшая жизнь и заманчивое будущее. Главная тема картины — счастливое детство и вечно прекрасное материнство. В этот ведущий мотив звонким припевом включается весенняя природа. Пригревает солнце с высоты ясного неба и образует на земле множество голубоватых теней. Переплетенные ветки на деревьях отражаются на земле в виде кружева теней.

Природа так же чиста и жизнерадостна, как и дети, которые пленяют нас своей милой непосредственностью. Всюду слышны их звонкие веселые голоса, перекликающиеся с пением первых весенних птиц. Сочетание мирной жизни людей с природой характерно для творчества Яблонской.

Художница отлично знает психологию детей, любит их (своих и чужих) и свое доброе чувство тонко и глубоко передает зрителю. Невольно вместе с ней восторгаешься самым прекрасным, что есть в жизни, смотришь на картину с живым интересом и удовольствием.

Композиция этой многофигурной картины, построенная по диагонали (с левого угла к центру), позволила художнице увеличить пространство, показать часть городского пейзажа и большую группу детей и взрослых.

Светлая серовато-розовая окраска зданий, на фоне которых написаны дети, находится в живописном единстве с цветом земли; небо и окна перекликаются по цвету с прозрачно-голубоватыми тенями, пересекающими сквер. На этом фоне звонкими яркими красками выделяется детвора в разноцветной одежде.

За эту картину художница была удостоена Государственной премии первой степени.

План беседы и примерные вопросы

Картина рассматривается в первом классе по теме „Весна". Для первоклассников содержание картины очень близко и понятно. Впечатления о дошкольном времяпрепровождении свежи в их памяти, картина, несомненно, вызовет горячий отклик. В сельской школе придется перед беседой по картине рассказать ученикам, как весну встречают городские дети, как изменяется облик города и жизнь детей весной.

В процессе беседы по картине можно задать примерно такие вопросы:

Расскажите, что делают дети в городском сквере? Как они играют?

Что могло так заинтересовать девочек, которые стоят рядом друг с другом и что-то говорят? Чем заняты мальчики, присевшие на корточки?

Какое впечатление производят дети? Что выражают их лица и позы?

Когда и где все это происходит? Назовите признаки весны. Почему на деревьях еще нет листьев?

Почему картина называется „Весна"? Связано ли это название с жизнью детей?

Почему вместе с детьми в саду сидят взрослые? Что они делают?

Какое настроение вызывает у вас картина? Чем она нравится вам?

Художник показал детство советских ребят. Счастливо ли они живут? Почему вы так думаете?

В конце беседы учитель рассказывает о жизни детей в Советской стране, объясняет, почему картина „Весна" создает радостное настроение, и сообщает краткие сведения о жизни и творчестве художницы.

Татьяна Ниловна Яблонская очень хорошо знает и любит детей. Материнство и счастливое детство — излюбленная тема ее творчества. Она сама мать троих детей. Но это не только не помешало, а, напротив, способствовало ее духовному творческому росту; она не на словах, а на деле доказала реальную возможность сочетать сложные обязанности матери с напряженной работой художника и педагога, с общественной деятельностью.

Татьяна Яблонская родилась в 1917 году в городе Смоленске, где ее отец был хранителем картинной галереи и одновременно руководителем местной художественной студии. Детство оставило в памяти художницы светлые воспоминания. Не препятствуя играм и развлечениям детей (Татьяны и Елены, которая тоже стала потом художницей), отец требовал от них ежедневных упражнений в рисовании — по памяти или с натуры, поощрял их попытки иллюстрировать прочитанные книги, часто рассказывал о жизни знаменитых художников. Татьяна Яблонская с удовольствием вспоминает занятия с отцом, переезды вместе с родителями из города в город: из Смоленска в Одессу, Каменец-Подольск, Киев. В 1935 году она была принята в Киевский художественный институт, где зарекомендовала себя как очень одаренная и трудолюбивая студентка-комсомолка. В этом же институте она стала со временем преподавать живопись, совмещая

педагогическую работу с творческой, с активной общественной деятельностью на посту депутата Верховного Совета Украинской ССР.

В годы Великой Отечественной войны Татьяна Ниловна жила в колхозе Саратовской области и работала как настоящая колхозница: ловко косила хлеба, скирдовала, полола, возила на волах воду для поливки огородов. Рисовать удавалось лишь урывками. Впоследствии, уже после войны, она выезжала вместе со своими студентами в колхоз села Летава, Хмельницкой области. В результате этой поездки появилась картина „Хлеб" (1949), так же широко известная, как и „Весна".

И. И. Шишкин

„РОЖЬ" (1878)

Смотришь на картину, и вспоминаются строки из поэмы Н. А. Некрасова „Кому на Руси жить хорошо":

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка-Русь.

Обильная и могучая Русь раскинулась перед нами. Раздолье, простор. Словно море в ясный день, легко колышется и шумит необъятное золотое поле ржи. Среди этого безграничного поля колосистой ржи проложен извилистый путь к соснам-великанам. Все дальше и дальше уходит дорожка в глубь картины. Спокойно скользит наш взгляд по ровному золотистому полю, и вот на миг остановился — среди ржи мелькает красный платок одной из крестьянок, бредущих по дороге. И вновь мы любуемся золотистым отливом спелых колосьев, радуемся обилию хлеба на родной русской земле. Какое богатство! И создано оно трудом человека. Его руками обработано и засеяно это поле, где теперь колосится рожь.

Иному зрителю может показаться, что сосны нарушают впечатление бескрайности позолоченного моря ржи. Но это не так, это только кажется на первый, беглый взгляд. Могучие стройные сосны с темно-зелеными кронами величественно возвышаются над полем, вырисовываясь силуэтами на фоне светло-голубого неба. За ними, за этими соснами-великанами, простирается ржаное поле до самого горизонта.

Жаркий летний день. Пáрит. Чувствуется приближение грозы. Об этом свидетельствуют и опаловые кучевые облака на горизонте и низкий полет ласточек. Но пока еще над полем раскинулось шатром светло-голубое, выжженное зноем небо.

Яркая бархатистая зелень на переднем плане картины подчеркивает золотистые тона ржи. По мере удаления этот золотистый тон постепенно меняется, переходит в нежное мерцание желтоватых тонов с холодным синеватым отливом. Золотое ржаное поле словно тает в солнечном сиянии дня. „Раздолье, простор, угодье, рожь, благодать. Русское богатство”, — такими словами выразил сам художник идею своей картины. Но, быть может, сам того не сознавая, ответил он на слова Некрасова „Ты и убогая, ты и обильная . . . матушка-Русь”.

План беседы и примерные вопросы

На беседу по картине „Рожь” следует отвести пятнадцать-двадцать минут в начале урока рисования. Лучше всего рассматривать ее во втором классе, в сентябре, по теме „Воспоминания о лете”.

Цель беседы по картине: показать учащимся, как богата и обильна русская земля, как красиво поле созревающей ржи, объяснить, о чем говорят сосны, растущие среди поля, какими красками передал художник знойный летний день. Задавая вопросы, надо вызвать у детей воспоминания о летней природе, о зеленом лесе, о полях, засеянных рожью или пшеницей, о сборе урожая, о работе колхозников.

Кто из вас видел, как убирают урожай в колхозе? Как работают комбайны или жнейки?

Можно воспользоваться случаем посоветовать ученикам помогать взрослым при уборке хлебов: собирать колосья, подносить обед работающим в поле.

Какое впечатление вызывает у вас картина?

Как художник показал обширность и красоту поля? Можно ли сказать, что это поле очень большое?

Какие деревья стоят среди поля?

Надо объяснить детям, что эти могучие сосны-великаны говорят о том, что когда-то на месте этого поля был сосновый бор. Но человек постепенно вырубил его, выкорчевал пни, распахал землю и засеял ее, чтобы получить больше хлеба. Сколько труда надо было затратить, чтобы обработать такое большое поле! В то время, когда жил художник, еще не было ни тракторов, ни комбайнов, — все приходилось делать вручную. Продолжая беседу, спросите:

Какие цветы растут по краям дорожки?

Какой день показан художником: солнечный или пасмурный, жаркий или прохладный?

Художник, который написал эту картину, очень любил русскую природу, особенно лес. Биографию Ивана Ивановича Шишкина (1831—1898), пожалуй, лучше рассказать позднее, когда речь будет идти о его картине „Лесные дали”.

И. И. Левитан

„БЕРЕЗОВАЯ РОЩА" (1885—1889)

Береза — песенное русское дерево, как дуб, ива или рябина. В народных песнях ее называют ласкательно, сравнивают кудрявую и белую березоньку с девушкой-невестой. Песни эти, навеянные природой, складывались непроизвольно, от всей души. Так же чистосердечно, как создавались народные песни, написана и картина Левитана — белоствольные березки, покрытые молодой яркой зеленью листвы, и густой ковер изумрудной травы, пронизанные солнечным светом. И тот, кто бывал в березовом лесу, кто видел березы во всей их естественной красе, не пройдет равнодушно мимо левитановской картины, которая чарует нас игрой красок под солнечными лучами, трепетом самой жизни, бессмертной красотой русской природы, свежестью молодой зелени. Так и хочется оказаться здесь, на этой зеленой поляне с густой травой, войти в березовую рощу, где невольно вспомнятся любимые Левитаном строки из стихотворения Баратынского „На смерть Гёте", которые вполне могут быть отнесены и к самому Левитану, глубоко понимавшему и любившему природу:

С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал
И чувствовал трав прозябанье . . .

„Березовая роща" Левитана привлекает внимание и своим цветовым ритмом, чередованием горизонтальных полос: нижняя — темно-зеленый покров травы, средняя — белые стволы берез и верхняя — опять густые зеленые тона. Неба почти не видно, только кое-где оно просвечивает сквозь листву.

Солнечные лучи, проникая сквозь листву, освещают все предметы, создают впечатление двигающихся теней по стволам берез и листьям: эти тени скользят по опушке леса и убегают в глубину, где освещение постепенно ослабевает в сплошной зеленой завесе из листьев. В ласковую тишину березовой рощи, согретой солнцем, художник уходил от печальной русской действительности 80-х годов, созерцая красоту природы, прислушиваясь к шелесту листьев и трав.

План беседы и примерные вопросы

Картина рассматривается в конце учебного года (май месяц). На беседу отводится пятнадцать-двадцать минут. Перед беседой желательно провести экскурсию в лес. В северных широтах в это время года природа еще не

расцветает в полную силу (как показано на картине), но все же целесообразнее изучать картину „Березовая роща” весной, а не в сентябре, когда природа по краскам будет совсем иной. На экскурсии дети неизбежно будут задавать учителю вопросы природоведческого характера. Конечно, эти вопросы нельзя оставить без ответа, и тем не менее экскурсию надо использовать главным образом как подготовку к разбору левитановской картины: остановиться на опушке леса или рощи, затем войти в лес и обратить внимание детей на игру красок, света и теней в ясный солнечный день.

После экскурсии в классе проводится беседа по картине. Задаются примерно такие вопросы:

Мы с вами ходили на экскурсию в лес. Что вы там узнали о березках?

Кто из вас знает песню „Во поле березонька стояла”?

Почему березу называют кудрявой?

Можно ли сказать, что березы, изображенные на картине, очень красивы?

В какое время года — весной, летом или осенью — бывает такая изумрудная и густая трава? (Попутно объясните происхождение слова „изумрудная”.)

Почему на траве видны светлые пятна?

Что вы видите в глубине рощи?

Расскажите о нашей местной природе. Чем-нибудь она похожа на изображенную в картине?

В конце беседы надо постараться объяснить детям, что русская природа отличается особой красотой, что картина „Березовая роща” передает тот период в жизни природы, когда после неустойчивой весенней поры все растет и зеленеет.

Левитан начал писать эту картину в Подмосковье (в Бабкине, близ Нового Иерусалима) летом 1885 года и закончил в Плёсе на Волге в 1889 году. В Бабкине он жил и работал в окружении семьи А. П. Чехова. Дружба с писателем, совместные веселые прогулки, дивная природа тех мест — все это надолго сохранилось в памяти молодого впечатлительного художника и настолько прочно запомнилось, что он смог после длительного перерыва завершить картину „Березовая роща”.

ВТОРОЙ КЛАСС

В. М. Васнецов

„ИВАН-ЦАРЕВИЧ НА СЕРОМ ВОЛКЕ" (1889)

Сюжет картины взят из народной сказки о Жар-птице, приносящей людям счастье. „Иван-церевич, сидя на Сером волке вместе с прекрасною королевной Еленою, возлюбил ее сердцем сильней свету белого, а она возлюбила Ивана-царевича" (из сказки).

Иван-царевич и Елена Прекрасная мчатся на Сером волке в дремучем лесу, где так тесно переплелись корявые сучья и ветки, что выбраться из него кажется невозможным. Но лес расступается перед молодыми людьми, чтобы Серый волк мог стрелой пронестись по нему, и снова смыкается, чтобы защитить их от врагов. Волк стремглав выскочил из лесной чащи, неся на спине Ивана-царевича и Елену Прекрасную. Неожиданному появлению матерого волка с седоками удивились даже краснобровые тетерева, сидящие на ветке старого, замшелого дерева. А Серый волк с ходу перепрыгивает болотную топь с белыми чашечками водяных лилий, с острой травой-осокой. Сказочный, чудесный помощник юноши с девушкой, волк со своей широкой грудью, жесткой посеребренной шерстью, раскрыв пасть, высунув язык и пригнув к короткой шее уши, несется так быстро, что меч Ивана-царевича в темно-красных разукрашенных ножнах далеко откинулся назад, ударяясь о стволы деревьев.

Столетние стволы деревьев с кривыми ветвями, словно протянувшимися руками столетних стариков, обросли седым мохом и лишайниками. Тихо и одновременно тревожно в такой чащобе. Воздух наполнен болотными испарениями, дышать тяжело. В таком лесу действительно страшно, подозрителен каждый шорох.

Высоко над головой гудит ветер, и от этого становится еще более жутко. И птицы, кроме тетеревов, не заглянут в такую глушь, не оживят ее разноголосым пением. Единственно, что немного ободряет человека, — это просветы в глубине леса. Там занялась вечерняя заря, тускло освещающая дальние деревья.

Этот пейзаж в картине навеян художнику лесной чащобой в окрестностях Абрамцева, где в имении С. И. Мамонтова жили и работали многие русские художники, в том числе и Виктор Михайлович Васнецов. Сказались в пейзаже и впечатления детства, проведенного Васнецовым в глухой Вятке, окруженной непроходимыми лесами.

Иван-царевич, бережно обнимая любимую девушку, тревожно прислушивается к лесным шорохам, всматривается в лес в ожидании возможной погони. Полюбив королевну, назвав ее своей невестой, он всеми силами старается избежать встречи с врагами. Впереди еще много забот: надо получить коня златогривого, обменять его на Жар-птицу и только тогда, прибыв в отчий дом, можно будет устроить свадьбу. А как получить златогривого коня? Елена Прекрасная, сложив руки на коленях, доверчиво и покорно склонила свою светлую голову на плечо Ивана-царевича. Она очень молода, неопытна, беспомощна. Вся ее поза выражает покорность и тревогу. Она навсегда рассталась с родным домом, с веселыми подругами, с беспечным девичеством.

Одеты молодые люди в шелк, парчу и бархат. На юноше древнерусский полукафтан из узорчатой ткани с золотыми и серебряными нитями, на руках — узорные перчатки, на голове — шапочка, отделанная соболиным мехом. Обут царевич в красные сафьяновые сапожки. У королевны светло-голубой длинный казакин из бархата с золотистыми широкими каймами по рукавам и подолу, накинутый на парчовое платье с узорами. Шапочка украшена драгоценными камнями: голубой бирюзой, красным рубином, желтым янтарем. Жемчужные бусы свисают до золоченого пояса: синие сафьяновые сапожки расписаны орнаментом из полевых цветов.

По-царски нарядное, пышное одеяние молодых людей контрастирует своей яркостью с таинственно мрачными, почти черными тонами могучего леса; на фоне леса эти светлые одежды резко выделяются.

Молодой царевич с добрым и отзывчивым сердцем и девушка Елена Прекрасная, горячо полюбившая юношу, вызывают желание помочь им, защитить от злых людей. Васнецов претворяет тему народной сказки в поэтическую картину. Он изображает царевича сметливым, храбрым юношей, а Елену Прекрасную — пленительно красивой русской девушкой, доброй и доверчивой. Художник сочувствует своим героям и верит, что темные силы будут побеждены, что Иван-царевич с Еленой Прекрасной будут счастливы. В картине неразрывно соединены сказочное и реальное. „Здесь русский дух, здесь Русью пахнет", — хочется сказать, глядя на эту картину.

План беседы и примерные вопросы

Разбор картины „Иван-царевич на Сером волке" рекомендуется связать со сказкой, предусмотренной программой по русскому языку. Имеется в виду народная сказка, она значительно проще и понятнее детям, чем сказка В. А. Жуковского на эту же тему, рекомендуемая программой для внеклассного чтения во втором классе.

Беседа по картине может быть проведена во внеурочное время, чтобы показать через эпидиаскоп иллюстрации к сказке и саму картину. Цель беседы — раскрыть идею картины и образы Ивана-царевича и Елены Прекрасной.

Кто изображен на картине? Почему Иван-царевич и Елена Прекрасная оказались в глухом лесу?

Опишите лес. Что о нем сказано в сказке?

Что выражает лицо Ивана-царевича? Чем он встревожен?

Что говорится в сказке о характере Ивана-царевича?

Отчего задумалась и склонила голову Елена Прекрасная?

Почему Елена названа Прекрасной?

Какая мысль выражена художником в картине?

Как художник показал трудности и опасности, которым подвергались Иван-царевич и Елена Прекрасная?

Удалось ли им спастись от врагов? Кто им помог? Что об этом говорится в сказке?

Почему лес и волк помогают Ивану-царевичу?

Расскажите, как одеты Иван-царевич и Елена Прекрасная.

Что вам нравится в картине?

После ответов школьников надо пояснить им: художник показывает, что русский человек способен преодолеть все трудности и добиться своего счастья. Таков смысл картины и сказки. В народных сказках хорошие, добрые люди всегда выходят из беды: им помогают звери, птицы, природа. Народ сам много видел и пережил горя, поэтому сочувствует людям, которые попадают в беду.

Картина сказочная, но герои ее — Иван-царевич и Елена Прекрасная — очень похожи на тех молодых людей, способных к благородным поступкам, которые встречаются нам в настоящей жизни. Тем самым сказка превращается в быль. Художник любит своих героев — молодых, неопытных, доверчивых, скромных.

Художник, написавший эту картину — Виктор Михайлович Васнецов (1848—1926) — провел свое детство среди дремучей природы Вятской губернии. Он родился в селе Лопьял (Уржумский уезд). Его отец, сельский священник, не препятствовал своим сыновьям (брат Виктора Васнецова Аполлинарий тоже стал художником) дружить с их сверстниками — крестьянскими подростками.

В. М Васнецов. Иван-царевич на Сером волке. 1889

В детстве Ви
о разных чудесах
По решению
ника — определи
духовную семина
и желанию Викт
1867 году в Пете
год поступил в А
мался старательн
и выполнял рису
На всю жизн
нам, написал на
знают по книжка
цова: „Иван-царе
подземного царст

Сюжет карти
рице Аленушке и
изображении Вас
Аленушка, у
кому омуту, чтоб
литься о своей тя
горючем камне од
Во всей ее поник
и недетская печа
вистые каштанов
крепко сжаты па
кажется, готов
белом свете нет
Одета Алену
голубую кофту;
Природа со
молодые березки
шие листья пада
тились в воду т
остальные еще
кается с печаль

4 8019

В детстве Виктор Васнецов слышал много рассказов, песен и сказок о разных чудесах, о русских богатырях и их подвигах.

По решению семейного совета сына стали готовить к званию священника — определили в духовное училище, откуда он перешел в Вятскую духовную семинарию. Но сан священника никак не отвечал склонностям и желанию Виктора Васнецова, поэтому он бросил семинарию и уехал в 1867 году в Петербург, где начал учиться в рисовальной школе, а через год поступил в Академию художеств. В академических классах он занимался старательно и успешно и одновременно для заработка давал уроки и выполнял рисунки для книг и журналов.

На всю жизнь сохранил Васнецов любовь к народным сказкам и былинам, написал на эти темы немало картин. Некоторые из них школьники знают по книжкам, где сказки иллюстрированы произведениями Васнецова: „Иван-царевич на Сером волке", „Ковер-самолет", „Три царевны подземного царства", „Аленушка" и др.

В. М. Васнецов

„АЛЕНУШКА" (1881)

Сюжет картины навеян художнику русской народной сказкой о сестрице Аленушке и братце Иванушке, любимой всеми детьми. Аленушка в изображении Васнецова пленяет человечностью, искренностью и обаянием.

Аленушка, убежавшая с горя из дому, попала в лесную чащу, к глубокому омуту, чтобы выплакать обиду, нанесенную злыми людьми, попечалиться о своей тяжелой жизни. Гаснет заря. Сумерки спускаются. На бел-горючем камне одиноко сидит Аленушка и смотрит в холодную воду омута. Во всей ее поникшей фигуре, в печальном лице выражены безысходное горе и недетская печаль. Глаза застилают слезы, взгляд неподвижен, шелковистые каштановые волосы спутанными прядями рассыпались по плечам, крепко сжаты пальцы рук, обхвативших колени. Из полуоткрытого рта, кажется, готов вырваться стон. Но кто услышит этот стон, если на всем белом свете нет человека, который пожалел и приласкал бы девочку!

Одета Аленушка бедно: в старенький порванный сарафан, в выцветшую голубую кофту; ноги босые, а на дворе уж осень.

Природа созвучна настроению Аленушки. Печально застыли вокруг молодые березки, осины, ели. Первая пора увядания природы. Пожелтевшие листья падают на зеркальную поверхность воды. Согнулись и опустились в воду тонкие ветки осины, поникли кое-где стебли острой осоки, остальные еще колюче топорщатся. Тихая и грустная природа перекликается с печалью и тоской девочки.

4 8019

Над головой Аленушки щебечут ласточки, как бы стараясь успокоить, рассеять ее грусть. В народном творчестве ласточки — это символ дружелюбия к добрым людям. Ласточки у злой семьи под стрехой гнезда не вьют — говорится в народе. Слетевшиеся к Аленушке ласточки расположились на ветке осины группами по три. Этот прием в народном творчестве (троекратные повторы в сказках, песнях и былинах) был хорошо известен художнику и применялся им неоднократно, например в картинах „Богатыри", „Ковер-самолет". Означает он число множественности — много ласточек сочувствуют горю Аленушки.

Островерхие молодые сосенки, острые стебли осоки охраняют девочку, защищают ее от злых людей. В сказках и песнях человек часто обращается к природе, вовлекает ее в свои переживания и призывает на помощь. Этот прием использован и в картине „Аленушка".

Художник с глубочайшим лиризмом передал народное понимание сказки. Переживания девочки показаны правдиво, с подкупающей естественностью. Поражают сила творческой фантазии Васнецова и глубокое знание жизни русского народа.

Склоненная фигурка Аленушки обрисована мягкими линиями, что придает нежность и поэтичность ее облику. Эти же линии повторяются в очертаниях камней.

Колорит картины подчеркивает ее печальное, грустное содержание. Преобладают неяркие, темно-зеленые и красновато-коричневые краски, — все это гармонирует с душевным состоянием Аленушки. Но мы видим в картине и светлую полоску гаснущей зари, и яркую зелень осоки, и розоватые цветы на сарафане Аленушки, и нежно-блеклую голубизну ее кофты. Эти контрастные тона усиливают эмоциональное звучание картины.

В сказках по-разному складывается жизнь Аленушки, но везде светлое и доброе побеждает темное и злое. Смотришь на картину, и хочется верить, что пройдет время и наступят для Аленушки счастливые дни.

Как и многие другие работы В. М. Васнецова, „Аленушка" входит в число наиболее известных и любимых народом произведений живописи, в которых выражен национальный характер.

План беседы и примерные вопросы

Картина рассматривается во втором классе на уроке чтения после того, как прочитана народная сказка про сестрицу Аленушку и братца Иванушку. Цель беседы: раскрыть содержание картины, показать, как художник выразил это содержание. Закончив чтение сказки, спросите у школьников:

Почему Аленушка такая печальная и задумчивая? (Отвечая на этот вопрос, ученики обязательно перескажут только что прочитанную сказку.

Проследите за их умением самостоятельно изложить содержание сказки и применить ее в беседе по картине.)

Присмотритесь к лицу девочки. Глаза большие, грустные, смотрят в одну точку: рот полуоткрыт, и кажется, что из него вот-вот вырвется стон. Расскажите, как одета Аленушка?

Учитель дополняет ответы школьников — рассказывает о жизни детей-сирот в царской России, которые ходили по деревням с котомками за плечами и просили милостыню, о бедных людях, которые сочувствовали им, делились последним, хотя и самим голодно жилось, о богатых, которые с презрением относились к бедноте.

Наводящими вопросами и объяснениями надо подвести школьников к нашей современности, к условиям жизни детей в нашей стране после революции.

Посмотрите внимательно на картину, кто же сочувствует Аленушке?

Какое время года изображено на картине?

Почему художник выбрал осень?

На картине ярких красок мало, но они есть, назовите, где они использованы художником?

Расскажите, чем кончается сказка.

В заключение учитель сообщает, что художник тоже верил в будущую хорошую жизнь Аленушки. Он желал ей счастья и радости, поэтому старался своей картиной вызвать сочувствие у зрителя к судьбе бедных детей-сирот. (Учитель напоминает детям, что теперь им знакомы две картины В. М. Васнецова: „Аленушка" и „Иван-царевич на Сером волке".)

И. И. Шишкин

„ЛЕСНЫЕ ДАЛИ" (1884)

Широкой панорамой раскинулись нескончаемые лесные массивы северного края нашей необъятной родины. Далеко-далеко — насколько хватает глаз — тянутся они по холмам и долинам. Хвойный лес занимает огромные пространства, десятки и сотни километров. В родном для художника Вятском крае (родился Шишкин в городе Елабуге, ныне Кировской области, на реке Каме) леса и сейчас занимают более половины территории. Художник как бы приглашает зрителя посмотреть с вершины холма на все это лесное богатство, на расстилающуюся внизу панораму необжитого края и удивиться, как велики и необозримы просторы России.

Выжженная солнцем, побуревшая поляна, изображенная на переднем плане, плавно спускается к лесу, затем снова взбирается на холм, а дальше ее сменяет густой лес, покрывающий далекие холмы. Надвигаясь со всех сторон, холмы постепенно снижаются, образуя глубокую впадину, в центре

которой улеглось лесное озеро. Оно как бы раздвинуло леса, освободив себе место, и, поблескивая на солнце, оживляет пейзаж. А за озером лес опять сомкнулся и простирается до самого горизонта.

В картине сочетается живое восприятие красоты природы родного края с мастерским, художественным исполнением. Умело передана глубина пространства. На переднем плане вдоль поляны расположились молодые сосны с четко различимыми стволами и ветками, но по мере удаления в глубину краски становятся менее интенсивными, контуры сглаживаются. Четкость и рельефность объемов постепенно исчезает. У горизонта лес превратился в сплошной синеватый массив, едва различимый на таком далеком расстоянии.

Колорит картины сложен и богат всевозможными оттенками, которые присутствуют в самой природе. „Лесные дали" — в этом названии картины заключено большое содержание: спокойствие, сила, богатство и красота русской природы, жизнерадостное мировосприятие художника, которое передается зрителю, вызывает у него прилив энергии и гордости за нашу великую Родину.

План беседы и примерные вопросы

Картина рассматривается во втором классе на уроке рисования. Перед беседой по картине полезно провести экскурсию в природу: показать детям с возвышенности панораму города или сельской местности, дать почувствовать пространство, воздушную среду, которая изменяет, вернее, сглаживает очертания предметов вдали, делает их легкими, призрачными. Тогда детям будет более понятна картина „Лесные дали".

Уровень развития восьмилетних детей не позволит учителю анализировать картину во всей ее полноте и значимости. Главное, к чему он должен стремиться при разборе этой картины, — рассказать школьникам о богатстве и красоте русской природы, вызвать чувство любви к родному краю, воспитывать чувство гордости за нашу Родину, которую бесконечно любил художник. Именно это надо иметь в виду, когда учитель будет задавать вопросы.

Почему художник назвал картину „Лесные дали"?

Куда ни посмотришь, всюду лес, только в центре картины поблескивает на солнце вода. Что там такое?

Где стоял художник, когда он писал эту картину и видел перед собой такое далекое озеро и лесные угодья?

А если бы он стоял не на горе, а внизу, на какой-нибудь поляне в лесу, видно было бы ему озеро?

Вспомните нашу экскурсию: каким нам казался окружающий пейзаж, когда мы стояли на ровном месте? Что мы увидели, когда поднялись на гору?

Художник показал, как далеко вокруг растет лес: что он этим хотел сказать?

Расскажите детям о лесных богатствах нашей страны (особенно на севере, Урале и в Сибири). Лес — всенародное достояние, его надо беречь и охранять; нельзя, например, летом разводить в сухом лесу костер, потому что лес может загореться.

Художник выбрал такое время года, когда лес бывает сочно зеленым, густым, пышным. Какое это время года?

По каким признакам вы узнали, что на картине изображено лето?

Солнце выжгло траву, она пожелтела и побурела. И небо высокое, светлое, как будто тоже выжженное зноем. Дали окутались сизой дымкой. Так часто бывает в жаркий солнечный летний день.

А какой лес изображен на картине? Каких деревьев тут больше всего?

Сравните деревья на переднем плане и вдали. Чем они отличаются?

Отчего лес вдали изменяет цвет, становится светлее и голубее?

Объясните школьникам, что лес вдали виднеется чуть заметным синеватым обобщенным массивом благодаря тому, что вдали предметы всегда кажутся меньше и не такими четкими, как вблизи; слой воздуха покрывает их легкой, полупрозрачной пеленой.

Эту картину написал художник Иван Иванович Шишкин. Какую еще картину этого художника, горячо любившего русскую природу, особенно лес, вы знаете?

Русский лес изображен во многих картинах Шишкина. Город Елабуга, в котором он родился и жил в детстве, был окружен непроходимыми дремучими лесами, и впечатления детских лет привели его в конце концов к пейзажной живописи. С этюдником целыми днями бродил он по лесу, изучал и рисовал природу. Особенно любил Шишкин сосны. Они изображены во многих его картинах („Рожь", „Утро в сосновом лесу", „Корабельная роща", „Лесные дали", „Сосны, освещенные солнцем" и др.).

В лучших музеях и картинных галереях нашей страны можно увидеть пейзажи Шишкина, и все они вводят зрителя в многообразный мир природы, часть которого отражена художником. Но эта часть кажется беспредельной, такой же обширной, как наши леса и равнины.

В. В. Мешков

„ДЛЯ СТРОЕК КОММУНИЗМА" (1950)

Величественна природа Севера. Спокойно и плавно несет свои холодные воды широкая Кама. Левый гористый берег покрыт непроходимым хвойным лесом. Угрюмые холмы отвесно спускаются к самой воде;

отражаясь в ней густыми тенями. Правая часть картины — низкий луговой берег реки с открытым пространством.

По реке медленно плывет пароход-буксир, кажущийся очень маленьким. Он с трудом тянет огромный плот с лесом, едва различимый с берега. Эти тысячи кубометров леса нужны стройкам коммунизма.

Обладая тонкой наблюдательностью, художник отразил в картине нашу современность, показал, что даже в глуши стали появляться новостройки. Он писал эту картину с высокого берега, любуясь лесными богатствами нашей страны, раздольем и простором. Живое восприятие природы сочетается в картине с мастерством художественного исполнения.

Передний план картины выписан тщательно, по-шишкински. Четко и рельефно выделяются не только отдельные деревья, но и ветки и яркокрасные цветы на кустах. Ощущаешь и могущество дикого леса и неповторимую красоту его. Через кружево ветвей глубоко внизу синеет вода.

Вдали высятся холмы куполообразной формы, тоже покрытые лесом. Отдельных деревьев не различить, контуры сгладились, краски стали менее интенсивными. У горизонта все окутано сизой дымкой тумана. Река там сливается с небом, которое отражается в воде широкой беловатой полосой. Рассеянный свет сглаживает все объемы.

Всего несколько человек работают в буксире и на плоту, но им подвластны леса и воды. Плот, громадный по размерам, как плавучий остров, покорно следует к стройкам коммунизма.

План беседы и примерные вопросы

Картина „Для строек коммунизма" рассматривается непосредственно вслед за пейзажем И. И. Шишкина „Лесные дали". Обе эти вещи объединяет одна тема — „природа нашей Родины". Они очень близки и потому, что рассказывают о лесных богатствах нашей страны, с тем, однако, существенным отличием, которое определяется разницей во времени написания: „Лесные дали" написаны в 1884 году, а „Для строек коммунизма" — в 1950 году. За эти несколько десятилетий многое изменилось в жизни Севера. Там, где на протяжении столетий все было неподвижным, — теперь, в советское время, стало обживаться, использоваться на благо всего общества. При разборе пейзажа „Для строек коммунизма" надо подчеркнуть работу советского человека, преобразующего природу. В числе вопросов, которые найдет нужным задать учитель школьникам, могут быть и следующие:

Что изображено на картине?

Чем эта картина похожа на пейзаж И. И. Шишкина „Лесные дали"?

В какое время года происходит сплав леса по реке?

Что художник хотел показать в этой картине? Чем она отличается от картины „Лесные дали"?

Как теперь заготовляется и разрабатывается лес? Для чего он нужен?

Почему вблизи так хорошо видны отдельные деревья, кусты и цветы?

Почему дальние леса трудно различить?

Так же как и при разборе картины „Лесные дали", надо объяснить причину разной окраски предметов вблизи и вдали.

В конце беседы кратко рассказывается о жизни художника.

Василий Васильевич Мешков (1893—1963) — известный пейзажист. Его отец, Василий Никитич, был художником и талантливым педагогом. Сына он определил учиться в то же художественное училище, которое окончил сам, — в Московское Училище живописи, ваяния и зодчества.

Свое отношение к пейзажной живописи и ее задачам Василий Васильевич Мешков изложил в статье „Заметки пейзажиста"*. Учителю чрезвычайно полезно ознакомиться с этой статьей, где художник пишет и о том, как он стал пейзажистом: „В детстве мой отец, Василий Никитич Мешков, хотел непременно сделать из меня исторического живописца. Наверное, так бы и получилось, если бы он не допустил большой ошибки — постоянно возил меня с собой на этюды. Как-то отец и Левитан отправились писать этюды на корчевку пней близ Лосиного Острова под Москвой — на окружной железной дороге. Я увязался с ними. Взрослые увлеченно работали, а я достал сосновую щепочку, взял с палитры несколько красок и на брошенной папиросной коробке стал подбирать тона вечернего неба. Левитан улыбнулся: „Смотри, Никитич, сынишка твой вернее нас тон почувствовал. Пейзажистом будет". Отец отшатнулся: „Убью, ежели по пейзажу пойдет".

Часто сопровождая отца на этюды, я с детства на всю жизнь крепко полюбил леса, реки, луга. Природа была моим лучшим учителем, и впечатления детства сохранились надолго.

Я был еще гимназистом, когда отец привез меня в галерею Третьякова, где поразили меня больше всего полотна Шишкина. Я не мог оторвать от них глаз. Мне казалось, что сосны живые и я нахожусь в лесу. На всю жизнь остался я благодарен Шишкину, раскрывшему мне глаза на природу.

В Третьяковской галерее прошел я первую пейзажную школу".

И. И. Левитан

„СВЕЖИЙ ВЕТЕР. ВОЛГА" (1891—1895)

Радостное чувство вызывает эта картина, овеянная дыханием свежего волжского ветра. Образ великой русской реки всегда близок и дорог нам.

Могучую, широкую и полноводную Волгу бороздят пароходы и баржи, тут и там снуют рыбачьи лодки. Тяжело пыхтит, вспенивая воду, буксир-

* См. сб. „Из творческого опыта", вып. 3, М., „Советский художник", 1957, и кн. „Мастера советского искусства о пейзаже", М., Изд-во Академии художеств СССР, 1963.

ный пароход, с трудом таща за собой две огромные баржи, на одной из них в помощь буксиру поднят парус. Большие, неуклюжие баржи с высокими мачтами, с тяжелыми рулями управления на корме медленно продвигаются вперед. Рядом с ними плавно идут красавицы расшивы, нарядно раскрашенные народным орнаментом. Навстречу, рассекая воду и сверкая на солнце, движется, словно лебедь, пассажирский пароход. За ним виднеется дымок еще одного судна. Покачиваясь на волнах, спешит куда-то лодка с гребцом. Низко над водой носятся белокрылые чайки.

Здесь все в движении. Уходят вдаль, постепенно уменьшаясь, волжские берега. Крепкий ветер рябит воду, поднимает синие волны с белыми барашками пены, отклоняет влево дымки пароходов, гонит по небу разорванные облака, наполняя природу радостью, жизнью, движением.

Картину „Свежий ветер. Волга" есть основания считать откликом художника на то новое, что появилось в русской общественной жизни в середине 90-х годов, когда в революционно-освободительном движении произошли коренные сдвиги. Возможно, что этот отклик художника был неосознанным, но, во всяком случае, в творчестве Левитана в тот период тоже пронесся свежий ветер, и после таких картин, как „Тихая обитель" (1890 или „Над вечным покоем" (1894), побуждающих зрителя с грустью задуматься над смыслом бытия, появились такие радостные, жизнеутверждающие картины, написанные живо, свободно и энергично, как „Свежий ветер", „Март" (1895), „Весна. Большая вода" (1897).

Холодная, чистая, контрастная цветовая гамма. Блестит и играет серебристая рябь воды, отражая оранжевые и желтовато-красные цвета расшив и барж; вдали вода постепенно темнеет, превращаясь в густо-синюю. Глубокое синее небо постепенно светлеет к горизонту, усиливая впечатление пространства. Красиво выделяются на фоне неба силуэт парохода, стройные мачты и надутый ветром парус на барже. Сочетание синего, белого, зеленого, желтого, красного, которое мы видели в этой картине, характерно для произведений народного творчества, проникнутого оптимизмом.

„Ни одна картина, кроме репинских „Бурлаков", не дает такой яркой, точной характеристики Волги"*, — писал художник М. В. Нестеров о левитановском „Свежем ветре". Здесь впервые в своем творчестве Левитан дает пейзаж не в состоянии покоя и неподвижности, а в бурном движении. Это было новым в русской пейзажной живописи.

План беседы и примерные вопросы

В беседе по картине Левитана „Свежий ветер" надо прежде всего подчеркнуть кипучую жизнь большой реки, ширь и раздолье волжской при-

* „И. И. Левитан. Письма, документы, воспоминания", М., „Искусство", 1956, стр. 124.

С. В. Герасимов. Снова весна. 1954

роды. По
и расска
крупные
моря. По
пассажи
на крыл
воды. М
тана „В
нии при
расскаж
пейзаж
должны
Ху
и даже
Во
сии хл
передв
Ч
П
Расш
борта
меты
турны
Р
П
отклон
К
дым п
П
этого
друга?
У
вода"
жий в
перели
С
„Весна
К
М
Сужде
в душ
насколь
содерж

роды. Полезно в этом случае связать разговор о картине с современностью и рассказать школьникам, что при Советской власти на Волге построены крупные гидроэлектростанции, плотины и шлюзы, образовались волжские моря. По Волге теперь ходят не только баржи, но и очень вместительные пассажирские теплоходы-красавцы и быстроходные (до 80 *км* в час) суда на крыльях („Ракеты" и „Метеоры"), которые едва касаются поверхности воды. Можно сравнить эту картину со знакомой уже детям картиной Левитана „Весна. Большая вода", дать им почувствовать разницу в изображении природы. Обратите внимание учащихся на цветовой строй картин; расскажите, как художник цветом передал жизнерадостное настроение в пейзаже „Свежий ветер". Примерные вопросы, задаваемые учащимся, должны касаться обеих картин.

Художник показал на небольшом участке реки и пароход, и баржи, и даже маленькую лодку с гребцом. Что он этим хотел сказать?

Волга — одна из крупнейших рек в мире. По ней доставляли с юга России хлеб, рыбу, соль; по Волге и ее притокам издавна идет сплав леса. Как передвигаются баржи, написанные на картине?

Что можно сказать о судах, которые идут рядом с баржами?

Поясните детям, что это расшивы, расписанные народным орнаментом. Расшивами назывались плоскодонные речные суда с выступающими над бортами навесами. Орнамент — это узор, украшающий различные предметы обихода, одежду (блузки, передники, рубашки) и даже целые архитектурные сооружения.

Расскажите о пароходе, который движется навстречу нам.

Почему дым из труб на пассажирском пароходе и на пароходе-буксире отклоняется в сторону?

Как художник передал порывы ветра? (Ветер рябит воду, отклоняет дым пароходов, гонит облака по небу.)

Почему картина называется „Свежий ветер"? Сравните ее с картиной этого же художника „Весна. Большая вода". Чем они отличаются друг от друга?

Учитель дополняет ответы школьников: в картине „Весна. Большая вода" природа нежная, задумчивая, тихая и спокойная, а в картине „Свежий ветер" природа яркая, торжествующая и краски яркие, многоцветные, переливающиеся.

Сравните, как изображены небо и вода в картинах „Свежий ветер" и „Весна. Большая вода".

Какая картина вам больше нравится?

Мнения учащихся, конечно, будут разные. Это только оживит беседу. Суждения детей во многом будут зависеть от того, какие струны запоют в душе школьника под влиянием левитановской живописи, и от того, насколько умело проведет беседу учитель, насколько ярко он раскроет содержание произведения искусства и его живописные средства.

А. М. Васнецов

„КАМА" (1895)

Художник показывает картину могучего царства природы — величественного и одновременно грустного. Увядающая природа, медленно гаснущие краски заката, тишина и безлюдье вызывают чувство тревоги и одиночества.

Художник переносит воображение зрителя в далекое прошлое. Когда-то, возможно, и была такая дикая природа по берегам Камы, первозданная и грозная. Над землей проносились ураганы, двигались ледники, вспыхивали и гасли вулканы. А земля выстояла и живет все такая же могучая и таинственная.

Осень. Прохладные прозрачно-светлые сумерки. На деревьях красные, багряные и желтые листья. Зябко вздрагивая, медленно падают они на землю. Солнце скрылось за горизонтом. Художник запечатлел тот момент равновесия в жизни природы, когда трудно сразу определить: сумерки это или ночь отступает перед светом утренней зари. Когда внимательно всмотришься, приходишь к выводу, что это гаснущий закат. Он и вызывает чувство грусти.

Отблески заката, тускнеющего к востоку, падают на дальние лесистые холмы, горят на облаках, отражаются на прибрежной воде. Закат осветил все небо, куполом обнимающее дикую природу. Свинцовые облака с лилово-сизыми краями на востоке и нежно-розовые с белыми полосками на западе сплошь покрыли небосвод. Как волны на море, облака расположились длинными правильными рядами с отсветом в верхней части каждого ряда. Облака неподвижны, застыли. Холодом дышит такое небо. Цвет облаков переходит постепенно от розоватого в темно-сизый, свинцовый. Серебристо-светлый отблеск заката лег на воду у левого берега реки.

Все вокруг охвачено тишиной и спокойствием. Воздух неподвижен, чист и прозрачен. Пронизан розовым блеском зари и насыщен горьковатым запахом увядающей травы и цветов. Изредка нарушают тишину слабые всплески воды. В сумеречной мгле вода кажется окрашенной в поблекшие темно-синие тона. Ближе к берегу цвет воды переходит в голубоватый, а затем в розовый.

Ничто не бороздит гладь реки. Она спокойно-величава и совсем не похожа на современную Каму с ее беспокойной, шумной жизнью, с вереницами лесных плотов, с пароходами и баржами, с яркими электрическими огнями.

На переднем плане картины берег полого спускается к реке и покрыт разнолесьем. Рядом с золотистыми кронами лиственных деревьев видны ели с сумрачными, мохнатыми, растопыренными ветвями. Березки шелестят желтыми листьями. Заря окрасила белые стволы в розоватый цвет. Одна

из березок склонилась тонким гибким стволом почти до земли. Золотистая крона ее словно кланяется уходящему дню, замирающей заре, водам реки.

Лес на этом берегу вырубается — видны спиленные деревья и пни. На опушке приютились жалкие постройки и шалаш. Тяжело жить человеку в таких условиях; не в силах скрасить эту жизнь окружающие лесные богатства. Тут и черные ели, и багряно-желтые березки с осинками, и побуревшая, струнно-звучащая жесткая трава, и яркие красные кусты мелколесья. Вдали (в правой части картины) деревья, окрашенные зарей, светятся, как продолговатые фонарики. Среди пней и спиленных деревьев множество молодых кустов с желтыми, винно-багряно-красными листьями.

Дальний холмистый берег Камы сплошь покрыт непроходимыми темными лесами, где не ступала еще нога человека. Мягкий свет вечерней зари кое-где золотит верхушки холмов и берег. Очертания их четкие и ясные. Несмотря на дальность расстояния, лесистые холмы хорошо просматриваются. Все тонет в голубой дымке сумерек, а заря над лесом горит холодным осенним пламенем.

В целом картина написана по воображению художника, создавшего фантастический мир природы. Он восхищен грандиозностью стихийной силы и величавой красотой природы и вместе с тем грустен, подавлен беспомощностью человека перед стихией.

План беседы и примерные вопросы

Картина „Кама" рассматривается вместе с пейзажем Левитана „Свежий ветер. Волга" по теме „Природа нашей Родины". В беседе необходимо подчеркнуть разницу между этими написанными одновременно произведениями: васнецовская „Кама" полна тишины и грозной неподвижности; левитановская „Волга" отмечена движением, рабочим ритмом жизни полноводной реки, по которой идут пассажирские и грузовые пароходы, баржи, расшивы, лодки, перевозятся лес, продукты, товары. Вместе с тем надо объяснить учащимся, что жизнь на Волге в какой-то степени зависит от богатства прикамских лесов. По Каме, притоку Волги, лес сплавлялся в плотах, на Волге он разделывался и перевозился в баржах.

Содержание картин „Свежий ветер" и „Кама" для учащихся второго класса сложно. Это вынуждает учителя остановиться только на главном и посильном для усвоения детей восьми-девяти лет. Ясно, что пейзаж „Кама" не может быть раскрыт во всей его глубине и своеобразии.

Если репродукции картины „Кама" не окажется в школе, она может быть заменена пейзажем В. В. Мешкова „Просторы Камы".

На беседу рекомендуется отвести один академический час. Можно задать примерно такие вопросы:

Что изображено на картине?

Какое время года показал художник, и почему вы так думаете?

Для чего художник написал у опушки леса маленькие хижины, шалаш? Что делают живущие в них люди?

Какое время дня показывает картина?

Как написаны облака? Почему они разного цвета?

Чем объяснить серебристо-светлую полосу у берега реки?

Кто из вас наблюдал вечернюю зарю? Расскажите, что видели.

Чем покрыты холмы на противоположном берегу реки?

Какое впечатление производит на вас картина?

В конце беседы учитель поясняет, почему картина И. И. Левитана „Свежий ветер". создает бодрое и радостное настроение, а картина А. М. Васнецова „Кама" вызывает чувства грусти и тревоги. Вместе с тем надо сказать, что сейчас жизнь на Каме совсем иная. Лес на ее берегах разрабатывается и в большом количестве сплавляется в низовье. На реке большое, оживленное движение пароходов, барж и плотов, построены электростанции.

Завершается беседа краткими сведениями о жизни художника.

Аполлинарий Михайлович Васнецов (1856—1933) — родной брат художника Виктора Михайловича Васнецова, картины которого „Аленушка" и „Иван-царевич на Сером волке" уже знакомы учащимся второго класса. Страсть к рисованию у Аполлинария появилась очень рано. Он часто разрисовывал мелом или кусочками мыла бревенчатые стены своего дома в селе Рябове бывшей Вятской губернии. Вспоминая свое детство, художник пишет: „Родные поля, луга и реки, среди которых я вырос, навсегда остались лучезарными воспоминаниями на всю мою жизнь. Природа воспитала из меня пейзажиста". В судьбе мальчика, будущего художника-
пейзажиста, большую роль сыграл его старший брат, Виктор Михайлович.
Он увез Аполлинария в Петербург, где юноша встречался с крупнейшими
для того времени художниками.

После безуспешной попытки поступить в Петербургскую Академию
художеств Васнецов в 1875 году возвращается на родину и некоторое время
работает народным учителем в деревне, затем возвращается в Вятку, а в
1878 году переезжает в Москву, к брату, Виктору Васнецову, при содейст-
вии которого становится художником.

О нашей древней столице Аполлинарий Михайлович написал более ста
картин. Некоторые из них помещены в учебниках по истории. Писал
художник также декорации для театра, сотрудничал в журналах „Всемир-
ная иллюстрация" и „Живописное обозрение", читал лекции и доклады по
истории архитектуры и о раскопках старой Москвы. После революции он
продолжал работать и как художник и как ученый-археолог.

Васнецов неоднократно путешествовал по Северу и Уралу. Впечатле-
ния от этих поездок воплощены во многих его картинах, среди которых
своими художественными достоинствами выделяется „Кама".

Н. М. Ромадин

„СЕЛО ХМЕЛЕВКА" (1944)

На берегу Волги живописно раскинулось большое село Хмелевка, привольно расположившееся среди широких русских просторов. Спускающаяся к реке балка открывает синюю гладь Волги, далекие подернутые дымкой берега, сливающиеся с горизонтом. Стоит прощальная пора, когда на смену лету приходит золотая осень. Деревья еще в багрово-желтом одеянии, но листья уже поредели и, падая, устилают побуревшую землю. Дыхание осени рождает грустные чувства о чем-то прошедшем и безвозвратно потерянном. Ближе к реке лес более густой с золотисто-коричневыми кронами.

Сизые избы, крытые где тесом, а где и соломой, разбросанные по склонам балки, оставляют впечатление какой-то сиротливой и нежной горечи. Художник в годы Отечественной войны не мог иначе воспринимать русскую природу: ведь фашистские полчища подходили к самой Волге.

Село Хмелевка — одно из многочисленных селений, раскинувшихся на приволжских просторах, — помнит еще времена Стеньки Разина. Тогда царил в этих местах дух вольности и свободы, бесшабашной смелости и отваги. В приволжских селах Разин не только запасался хмельными напитками (откуда произошло и само название села), здесь, как и во многих других селах и деревнях, он вербовал своих сторонников, которые шли за ним на войну с царизмом и крепостничеством.

В селе тихо, почти безлюдно, только две женщины неторопливо идут по косогору. И все же пейзаж „Село Хмелевка" говорит о жизни мужественных и трудолюбивых людей в тяжелое для Родины время. Через тревожно лирическое восприятие природы художник выражает свою горячую любовь к русскому народу. Избы, огороды, обнесенные простеньким плетнем, сиротливые березки и молодой кустарник — все это такое близкое и родное.

Пейзаж проникнут глубоким чувством природы. Он немногословен, ничто здесь не отвлекает внимания на частности.

Раздолье Волги, ее мощь и величие были созвучны думам и чаяниям о свободе русского народа. Художник как бы говорит картиной: не может мириться Волга с пришельцами, задумавшими поработить нашу страну. Вот она, красавица Волга, синеет вдали, такая спокойная и величавая, суровая и неприступная. В картине, таким образом, органически слились и непосредственность восприятия родной природы художником и думы о судьбах родины в годину военных испытаний.

В картине много воздуха и света. Солнце мягко, без блеска, но четко освещает село и окружающий пейзаж. Воздух свеж и прозрачен. Небо ясное и чистое, без единого облачка.

В целом получился редкий по силе воздействия образ природы, близкой и любимой, мягкой и величавой. Приглушенный цвет осенней зелени, цвет блеклого золота с мягким светло-коричневым тоном земли и сиренево-серой окраской домов в селе удивительно гармонично сочетается с синеватой гладью реки, с фиолетовыми тонами берегов и светло-голубым небом; множество оттенков подчиняется единому цветовому строю картины. Пейзаж „Село Хмелевка" — один из лучших в советской пейзажной живописи.

План беседы и примерные вопросы

Пейзаж „Село Хмелевка" рассматривается после картин И. И. Шишкина „Лесные дали", И. И. Левитана „Свежий ветер" и А. М. Васнецова „Кама". Знакомство с этими картинами будет пробуждать у детей любовь к родной природе. Художественный язык картины „Село Хмелевка" очень выразителен. На это должно быть обращено внимание учащихся.

Картина относится к целой серии пейзажей Н. М. Ромадина на тему „Волга — русская река" (тринадцать картин), написанных в годы Великой Отечественной войны и удостоенных Государственной премии.

По картине можно задать такие вопросы:

Где расположено село Хмелевка?

Какое время года изображено на картине? Можно ли сказать, что это золотые дни осени? Почему?

Сравните окраску осеннего леса с окраской воды, берегов и неба. Какое настроение выражено в этой картине?

Почему изменилась окраска дальнего берега реки?

Можно ли сказать, что пейзаж освещен солнцем? Почему?

Какое впечатление создает у вас картина в целом?

Учитель напоминает школьникам о том, что они уже видели пейзажи, изображающие Волгу и Каму. „Село Хмелевка" дополняет эти картины, вызывает настроение, созвучное тому времени, когда художник писал этот пейзаж.

Автор картины „Село Хмелевка" Николай Михайлович Ромадин родился в 1903 году в семье железнодорожника. Художник пишет: „Детство мое было полно лишений и приключений. Никакие блага не могли заставить отца мирно жить и работать в одном месте . . . Он объездил чуть ли не все города России". С одиннадцати лет Николай Ромадин стал сам зарабатывать деньги и помогать большой семье. Он одновременно учился и работал — был продавцом газет и папирос, служил переплетчиком, затем пекарем. Юношей ушел добровольцем в Красную гвардию, чтобы защищать завоевания Октябрьской революции.

Ромадин получил художественное образование в Москве, во Вхутемасе (Высшие художественно-технические мастерские). Он написал очень много

картин-пейзажей. Все они говорят о глубокой любви художника к русской природе с ее широкими далями, многоводными реками, с холмами и лесами. Ромадина можно встретить работающим в самых разных концах нашей страны, но, пожалуй, чаще всего на берегах Керженца и Волги (Васильсурск, Плёс, Жигули, Самара — ныне город Куйбышев). Природу этих мест он изображал неоднократно, в разные времена года, утром, днем и вечером, в любую погоду.

С. В. Герасимов

„СНОВА ВЕСНА" (1954)

Ранняя весна. Снег растаял, только в затененных местах еще кое-где сохранился. Весенний вечер. Солнце склонилось к горизонту, окрасив пейзаж в удивительные цвета. Полупрозрачные теплые тона легли на ветки деревьев, на желтоватую прошлогоднюю траву, на дымчато-розовые облака; все это гармонически сочетается с холодными темно-синими тонами реки и вечерним темно-голубым небом, создавая общее живописное впечатление пробуждающейся природы.

Обобщенно написанная группа деревьев — березы, ветлы и ель — бросает на землю длинные тени. Березы и ветлы пока еще без листьев. Но уже чувствуется дыхание весны: в воздухе запахло прелым листом, смолистыми почками. Под солнцем почки с каждым днем наливаются все полней и начинают лопаться. Ветви деревьев с набухшими почками создают ясное очертание крон. Сиренево-коричневый цвет берез, заполняющих центр картины, живописно соседствует с темно-зеленой хвоей молодой ели. Сразу за березками, внизу, темнеет студеная речка с одиноко плывущими голубыми льдинами. Она прихотливо вьется в берегах и уходит далеко вправо. Противоположный берег реки с луговиной, постепенно повышаясь, переходит вдали в крутой склон с густым хвойным лесом. На самой вершине холма чуть заметно вырисовываются деревенские постройки. Через редкую сетку ветвей центральной группы деревьев на переднем плане картины достаточно четко просматриваются и берега и хвойный лес, уходящий вправо и сливающийся с горизонтом.

Над мирной природой, встречающей весну, высится вечернее небо. Оно не ясно-голубое, как бывает летом, а свинцово-темное с разорванными кучевыми облаками. Лучи заходящего солнца окрашивают эти облака в розовый цвет.

Пейзаж кажется давно и хорошо знакомым. Кажется, что сотни раз видел такие березы и ели, вербы и ивы, реки и холмы . . . Но это хорошо знакомое как-то по-новому, по-особому предстает перед нами во всей прелести родной весенней природы, воспринятой чутким художником-мастером;

такого рода пейзажи побуждают нас внимательнее присматриваться к окружающему миру, глубже любить русскую природу.

Светозарная весна в изображении Сергея Герасимова воспринимается как праздник жизни, как многозвучная мелодия. В живописном оркестре Герасимова все краски созвучны настроению природы, содержанию картины.

План беседы и примерные вопросы

На весенние мотивы С. В. Герасимов откликался много раз и в разные годы: „Весна" (1945), „Лед прошел" (1945), „Весна" (1947), „Апрель" (1950), „Весна пришла" (1951), „Весна. Начало апреля" (1952), „Весеннее утро" (1952), „Весна" (1953), „Весенняя природа" (1953), „Снова весна" (1954) и др. Учителю предоставлена возможность использовать для беседы ту репродукцию, которая имеется в школе, но желательно, если это возможно, провести беседу по картине „Снова весна" (или „Весна" 1952 года, или „Весна" 1953 года).

Последние два пейзажа по композиционному строю и по содержанию очень близки к картине „Снова весна": также на переднем плане еще обнаженные деревья, отбрасывающие тени, та же извилистая речка, те же дальние луга. И то же величие и простор родной земли.

„Снова весна" рассматривается после картины Н. М. Ромадина „Село Хмелевка". Это позволит учителю сравнить золотые дни осени с наступающей весной и показать учащимся, как художники изображают различное состояние природы и разные времена года. Приступая к беседе, задайте сначала несколько вопросов по картине „Снова весна".

Какое время года изображено на картине?

Назовите признаки весны.

Какое впечатление производит на вас пробуждающаяся природа?

Деревья стоят без листьев. Почему вы думаете, что они скоро распустятся?

Что виднеется за березками, внизу? Как написана вода?

Почему берега реки желтоватого цвета?

Что чернеет вдали, на горе?

Как написаны небо и облака?

Можно ли сказать, судя по картине, что художник любит и хорошо знает русскую природу?

Сравните картину „Село Хмелевка" с картиной „Снова весна". Какая разница в изображении весны и осенней природы?

Обычный конец беседы — краткий рассказ учителя о жизни и творчестве художника.

Народный художник СССР Сергей Васильевич Герасимов (1885 – 1964) родился в подмосковном городе Можайске. Его отец, кустарь-кожевник,

выходец из крестьян, обосновался на окраине этого небольшого города. Уклад жизни семьи Герасимовых, в сущности, мало чем отличался от деревенского. Сергей Герасимов дружил с крестьянскими ребятами, учился в сельской школе. Он очень рано пристрастился к рисованию. Подростком он поступил в Строгановское художественно-промышленное училище — „учиться на художника" и одновременно работал рисовальщиком в типографии Сытина. По окончании Строгановского училища (1911) Герасимов решает продолжить художественное образование и проходит курс обучения в Московском Училище живописи, ваяния и зодчества.

Родной Можайск, его люди и окрестная природа вошли во многие произведения Герасимова, работавшего в различных жанрах: он писал портреты и картины на историко-революционные темы, иллюстрировал книги, но, пожалуй, ярче всего его творческая индивидуальность проявилась в пейзажной живописи. Крым и Кавказ, Новгород и Псков, трасса Москва—Самарканд, Болгария, Италия, Франция, — отовсюду он возвращался с огромным запасом этюдов, а порой привозил и совершенно законченные пейзажи.

ТРЕТИЙ КЛАСС

И. В. Шевандронова

„В СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ (ЧИТАТЕЛИ)“ (1954)

В самом подзаголовке к названию картины звучит милая, легкая ирония. Посмотришь на главного героя, малыша лет семи, и невольно улыбнешься. Вот, оказывается, какие читатели ходят в сельскую библиотеку! По дороге из школы завернули ребята в библиотеку и обо всем забыли. Думали, забегут на минутку и быстро отправятся домой, но книги оказались настолько интересные, что нельзя от них оторваться. Читают тут же, ни на кого не обращая внимания. Один из читателей — тот, что в пальто с рыжеватым воротником, — давно уж не постригался; пионерский галстук у него повязан небрежно, шапка-ушанка не снята с головы. Этот деревенский паренек, по-видимому, забыл, что пионер должен быть всюду и во всем примером: быть вежливым, аккуратным, дисциплинированным. Книгами он интересуется и любит читать, но не маловато ли этого?

Девочка в белой шубке и валенках присела на подоконник и, пока подруга получает книгу, с упоением читает журнал. Ее поза говорит о сосредоточенном внимании, об увлеченности тем, что она читает.

„Главные герои“ картины книг еще не получили. И девочка и малыш провожают взглядом библиотекаршу, которая ушла в глубину комнаты за книгами. Умная и серьезная, девочка не из пустого любопытства зашла в библиотеку. В портфеле у нее полно учебников, но здесь хочется получить самую интересную книгу, чтобы можно было и самой побольше нового узнать и матери рассказать о прочитанном. Вся поза девочки, перегнувшейся через барьер, ее сложенные руки и устремленный взгляд выражают настороженное ожидание: скоро ли и какую книгу она получит сегодня. У нее серьезное лицо, крепко сжатые губы, горящие глаза.

Рядом с этой маленькой школьницей стоит с уморительно-хитроватым выражением лица ее младший братишка. У него такие же темно-карие глаза и такой же курносый нос. Это самый маленький читатель: только одна голова торчит из-за барьера. Сколько волнения, озабоченности и надежды на его детском лице! Интересные книги стоят на полках за барьером, куда вход запрещен. Малыш от волнения раскраснелся как маков цвет. Шапка-ушанка великовата для этого читателя, поэтому она съезжает то на ухо, то на глаза. Не до шапки ему сейчас. Хорошо хоть, можно упереться подбородком о барьер и смотреть, что там делает библиотекарша. Даст ли вообще она ему книгу? Вдруг скажет: „У тебя еще нос не дорос". Этот малыш напоминает героя рассказа Л. Н. Толстого „Филиппок". Тому тоже, когда захотелось в школу, пришлось одеть отцовскую шапку. Зато с каким удовольствием он впервые прочитал в школе: „Хве-и-хви, ле-и-ли, пе-о-пок", а потом похвастал учителю: „Я бедовый . . . Я страсть какой ловкий!"

В обрисовке самого юного читателя заметен тонкий юмор. Без улыбки нельзя смотреть на его смышленое и одновременно забавно строгое лицо.

В целом картина создает светлое, веселое настроение. Она глубоко и правдиво раскрывает детский мир, такой увлекательный, забавный и жизнерадостный. Библиотека расположена в новом каменном здании с широкими окнами. Это характеризует новый быт советской деревни. Сельские библиотеки теперь обычное явление, и читателей бывает здесь много. В школе есть своя библиотека, но куда интереснее получить книгу там, где берут взрослые. Это совсем не подражание старшим, а страсть детей к знанию, осмысленное желание знать как можно больше.

Композиционный строй картины и ее действующие лица естественны и выразительны. В комнате, разгороженной деревянным барьером, стоит стеллаж с книгами; в центре – стол, покрытый газетами, табуретка и венский стул, на котором брошена библиотекаршей разноцветная шаль. Этот цветовой центр картины пылает красками, отсюда взгляд зрителя непроизвольно переходит на разрумянившиеся от волнения лица „главных героев".

Комната очень светлая. Широким потоком вливается свет через большое окно, четко выделяя действующих лиц и всю обстановку библиотеки. Гармонически сочетаются светло-серые стены комнаты с окраской печи и снежным покровом деревенской улицы с чуть заметными силуэтами домов. В контрастном единстве с этим светлым колоритом написаны пылающее в печи пламя, платок библиотекарши, одежда читателей, красный пионерский галстук мальчика. Все вместе правдиво передает обстановку сельской библиотеки с ее любознательными посетителями.

Счастливое детство у советских ребят. Им открыты все дороги в жизни. Идейное содержание этой картины очень близко и понятно учащимся начальной школы.

План беседы и примерные вопросы

Картина „В сельской библиотеке (Читатели)" рассматривается в третьем классе в самом начале учебного года по теме „Школа, товарищ, семья". На всю эту тему учебным планом отводится одна беседа, в течение которой надо успеть ознакомить детей еще с двумя живописными произведениями: Д. К. Мочальского „1-е сентября" и С. А. Чуйкова „Дочь Советской Киргизии". Разбор иллюстраций Д. А. Дубинского к рассказу А. Гайдара „Чук и Гек" мы рекомендуем связать с внеклассным чтением рассказов Гайдара, предусмотренных программой для начальной школы.

Беседу о картине надо использовать не только для раскрытия ее эстетических достоинств, но и в плане воспитательной работы с учащимися, среди которых всегда найдутся такие, кто вообще мало читает. Картина „В сельской библиотеке" поставит их в неловкое положение. Интерес к чтению после этого обычно резко повышается у всего класса. Беседа покажет читательские интересы и выявит любителей книг. Вопросы, обращенные к школьникам, следует чередовать с объяснениями самого учителя.

Какие книги вы прочитали летом на каникулах?

Что интересного узнали из рассказов Гайдара? (Могут быть названы и другие авторы, чьи произведения упоминаются в программе для второго класса, — Ильин, Бианки, Чуковский, Маршак, Воронкова.)

Кто из читателей самый маленький? Опишите, как он выглядит. Чем он так озабочен? Кого он вам напоминает?

Расскажите про Филиппка. Как он назвал себя, отвечая на вопрос учителя? Считает ли себя этот малыш тоже „бедовым"?

Расскажите о выражении лица девочки. Почему можно считать ее сестрой малыша?

Как ведут себя в библиотеке остальные читатели?

Почему дети зашли в сельскую библиотеку? Разве в школе им не дают книг для чтения?

В какое время дня и года происходит действие?

Опишите обстановку библиотеки.

Кто у нас в классе с таким же интересом читает книги? А кто не любит читать?

В заключительной части беседы учитель рассказывает о великом значении книги в жизни людей, о юных читателях, показанных на картине. Пользуясь случаем, надо пристыдить тех школьников, которые не любят читать, и вместе с тем выразить надежду, что и эти ученики станут усердными читателями.

Далее кратко рассказывается биография автора картины.

Ирина Васильевна Шевандронова (род. 1928) окончила Московский художественный институт имени В. И. Сурикова. Ее дипломная картина „На приеме" (1953), написанная по материалам поездки в один из колхозов

Таджикистана, была встречена весьма одобрительно художественной общественностью, отметившей незаурядное живописное дарование молодой художницы и любовное отношение к жизни советской детворы. Через год Шевандронова выступила с новой, еще более привлекательной картиной — „В сельской библиотеке (Читатели)", которая прямо с выставки была приобретена в Третьяковскую галерею, где собраны лучшие произведения русского и советского искусства. Наблюдательный художник, она умеет тонко подметить характерное и типичное в жизни современных детей, новые черты в их повседневных делах и устремлениях. Ее картины, привлекательные своей задушевностью, создают светлое, радостное настроение.

В 1963 году И. В. Шевандроновой присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Д. К. Мочальский

„1-е СЕНТЯБРЯ" (1951)

По залитой солнцем дороге идет группа деревенских ребят. Веселые, радостные лица, новенькие портфели и букеты цветов. Красные пионерские галстуки, разноцветные ленты, заплетенные в косички, опрятные платья — все красочно и нарядно, как и подобает быть в день 1 сентября.

Жизнерадостные, загорелые, дети дождались первого дня занятий в родной школе. Сколько у них впечатлений от лета, сколько предстоит радостных встреч с друзьями по школе, с добрыми и строгими учителями! Чудесное утро выдалось: тихо, тепло. Солнце играет на лицах детей, на их одежде, на листьях деревьев. Осеннее разноцветье горит в лесу. Природа тоже рада солнечным лучам, залившим все вокруг ярким светом.

Центральная группа — девочки в спортивных костюмах. Они старше других, в школе им знаком каждый укромный уголок. Они уже знают, что в первый день занятий будут игры и физкультурные упражнения. Мальчуган шагает немного поодаль. Его озорные глаза блестят, светятся радостью. Крепыш ловок, силен. Полевая военная сумка, подаренная ему кем-то из взрослых, служит теперь мирным портфелем для книг. Она чуть ли не волочится по земле, бьет по ногам, как чапаевская сабля. Мальчуган тоже не первый раз идет в школу.

Две девочки, самые маленькие, с большими букетами полевых цветов, возможно новички, держатся поближе к старшеклассницам. Восторженно и несколько удивленно смотрят они в сторону школы. У них меньше „солидности", чем у старших девочек, но шагают они навстречу новой жизни так же уверенно и смело. Школа будет для детей крутым поворотом к новой,

светлой и радостной жизни. Дети сами будут строить эту новую жизнь. Художник так построил композицию, что группа школьников тоже оказалась на крутом повороте большой дороги, у развилки, откуда узкая дорожка сбегает в овраг. Самой школы, куда так спешат ребята, не видно, но чувствуется, что она где-то совсем рядом.

По узкой дорожке, спускающейся к речке, идут две женщины и мужчина, как бы уступающие путь шумливой, жизнерадостной детворе.

Пейзаж органично вписан в жанровую композицию. С пригорка, где находятся герои этого торжественного дня, открывается холмистая местность, покрытая лесом и пересеченная оврабами; в низине сверкает речка. Яркие краски начала осени перекликаются с нарядной цветовой гаммой, которой художник пользуется, рисуя группу детей.

Воздух, прозрачный и чистый, пропитан солнцем и как бы пронизан ароматом трав и цветов.

В целом картина вызывает такое же жизнерадостное настроение, какое создается, когда слушаешь песни, посвященные советской детворе, будущим строителям коммунистического общества.

План беседы и примерные вопросы

Как уже говорилось, картина рассматривается в третьем классе по теме „Школа, товарищ, семья" (следом за картиной И. В. Шевандроновой „В сельской библиотеке"). Особых разъяснений по содержанию она не требует. Само название „1-е сентября" вызывает у всех школьников (и взрослых) живые, интересные воспоминания. Каждый из нас пережил этот волнующий день.

В нашей стране первый день занятий в школе стал всенародным праздником. Дети и их родители задолго до начала занятий готовятся к нему. Девочки и мальчики примеряют школьную форму, укладывают в ранцы и портфели учебники, тетради, школьные принадлежности. Родители, вспоминая свои школьные годы, рассказывают что-нибудь радостное или печальное, запомнившееся на всю жизнь. Самим школьникам и лета жалко и в школу хочется.

Беседу по картине, может быть, лучше провести в первые дни занятий в школе, когда ученики еще живут воспоминаниями о лете.

Картина вызовет живой отклик у всех школьников. Задавая вопросы по картине, найдите удобный момент для разговора о счастливой жизни школьников в Советской стране, прокладывающей широкую дорогу в коммунизм.

В процессе беседы ставятся примерно такие вопросы:

Как художник показал, что 1-е сентября для детей — радостный день?

Какие ребята изображены на картине, городские или сельские?

Отличаются они чем-нибудь от городских ребят?

Почему некоторые школьники надели спортивные костюмы?

Расскажите о природе, изображенной на картине. У нас есть такие же красивые места?

Кто заботится у нас в стране о детях?

В конце беседы учитель кратко рассказывает о жизни и творчестве художника.

Дмитрий Константинович Мочальский родился в 1908 году в Петербурге. После Октябрьской революции семья Мочальских несколько лет провела в деревне. Там мальчик быстро привык к деревенской жизни, узнал труд крестьян, часто сам работал со старшими в поле, водил в ночное лошадей. Именно в эти годы он полюбил природу.

Образование Мочальский получил сначала в художественном техникуме, потом в Высшем художественно-техническом институте.

Во время войны он создал много картин и рисунков о советских воинах. После 1945 года художник написал несколько картин о детях: „Возвращение с демонстрации" (1949), „1-е сентября" (1951), „Мальчишки" (1955) и другие. Еще одна большая и интересная тема захватила художника: тема освоения целинных земель. Он ездит в целинные совхозы, наблюдает труд советских людей. Созданные им на протяжении шести лет картины о целине объединены в цикле „Люди целинных земель".

В 1961 году Мочальскому присвоено почетное звание заслуженного художника РСФСР.

С. А. Чуйков

„ДОЧЬ СОВЕТСКОЙ КИРГИЗИИ" (1948)

„Задача советского художника — воспевать свой народ, его великие дела, его стремления и мечты и тем помогать ему строить свое прекрасное будущее. Для себя я считаю правильным решать эту задачу, исходя из жизни киргизского народа, так как лучше всего я знаю киргизский народ. Не этнография и не экзотика интересуют меня в киргизской тематике: кто видел дореволюционную жизнь киргизского народа под гнетом царизма и местных феодалов, кто видел кочевой быт, обрекающий бедноту на вымирание, тот не может без волнения и восторга видеть теперь этот народ, рожденный к новой жизни Великой Октябрьской революцией", — в этих словах художника С. А. Чуйкова высказано главное идейное содержание серии картин под названием „Киргизская колхозная сюита". Картина „Дочь Советской Киргизии" входит в эту серию как важное звено в повествовании о жизни современной Киргизии и вместе с тем выделяется как наиболее завершенное и зрелое произведение.

Какие же черты новой жизни киргизского народа воплощены в образе этой обыкновенной девушки современной Киргизии? Она одета в простое белое платье с голубой жилеткой; красной косынкой повязана ее голова. Так, пожалуй, могла одеться девушка любой другой национальности. И тем не менее даже в одежде выявлены национальные признаки: в ее цветовом звучании, в какой-то особой манере, свойственной киргизской женщине, носить длинноватую юбку; в привы чкеукрашать будничное чем-то ярким, хотя бы жилеткой; в певучих линиях ее одежды тоже чувствуется типично киргизское. Но главное заключено в характере героини, в ее открытом взгляде.

Девушка смело смотрит вперед, в будущее. Ее загорелое лицо, спокойное и серьезное, выражает уверенность в том, что она добьется своей цели — выучится и отдаст свои знания народу. Никакого страха, никакой забитости, что еще так недавно было свойственно азиатским женщинам. Молодая киргизка держится просто и с достоинством. Чувствуется, что современная молодежь Киргизии живет в иных условиях, не так, как жили отцы и деды много веков подряд под гнетом царизма и местных феодалов.

Дочь Советской Киргизии воплощает в себе образ всей молодежи республики, полной сил и светлого стремления к знаниям, к полезному труду на благо народа.

Ислам считал женщину рабыней мужчины, не имеющей права на свободную, независимую жизнь, лишал ее права учиться. Муллы были духовными „просветителями". Теперь женщины учатся наравне с мужчинами. Знания дают человеку уверенность в своих силах, учат преодолевать трудности, учат мыслить и чувствовать, претворять свои мечты в действительность.

Загорелые рабочие руки девушки говорят о том, что она не только учится, но и умеет работать, сочетая физический труд с занятиями в школе или техникуме.

В этой монументальной однофигурной композиции большое значение имеет пейзаж: делекие горы и выжженная солнцем долина, бездонное небо, сияющее прозрачной бирюзой. Стоит знойное, сухое лето. Трава пожелтела, выгорела. Солнце жжет нещадно, укрыться негде. Воздух этой высокогорной страны настолько чист и прозрачен, что далеко видны стройные силуэты гор с шапками снега на вершинах. У горных подножий виднеются отдельные деревья и группа построек. В степи пасутся стада.

Тяжела была жизнь трудового населения Киргизии до Великой Октябрьской революции. Бедняки киргизы с утра и до ночи работали на богачей. Жили в войлочных юртах, кочуя с места на место вслед за хозяйскими стадами овец или лошадей. До революции в Киргизии было всего сто семь начальных школ и одна гимназия. Учили там не на родном киргизском языке, а на русском. Киргизские дети, как правило, русского языка не знали, поэтому учиться им было очень трудно. На каждые сто киргизов

приходилось всего только два грамотных. Киргизские девушки совсем не учились, в тринадцать-четырнадцать лет их уже выдавали замуж. Не было в Киргизии и врачей. „Лечили" народ разные знахари (табибы и бакши).

После Октябрьской революции Киргизия очень изменилась. Ее население выросло в два раза. Теперь в Киргизии все дети учатся. Открыты не только школы, но и техникумы, институты. В стране появились свои учителя, агрономы, инженеры, врачи. Все эти изменения произошли на глазах художника, написавшего картину „Дочь Советской Киргизии".

Яркие, звонкие краски картины богаты оттенками и придают поэтическое обаяние образу девушки. Художник показал полное и окончательное раскрепощение киргизской женщины от предрассудков и старых обычаев. Вместе с художником мы верим в прекрасное будущее Советской Киргизии. В этом убеждают нас величие и душевная чистота героини картины.

План беседы и примерные вопросы

Картина включается в беседу на тему „Школа, товарищ, семья". Более подробно она может быть рассмотрена на внеклассном занятии. В этом случае на беседу можно отвести тридцать-тридцать пять минут.

Чтобы детям была более понятна тема картины, начните беседу с краткого рассказа о старой и новой Киргизии, вошедшей на правах союзной республики в СССР, о равноправии наций в нашей стране. Можно задать такие вопросы по картине:

Расскажите, как художник показал, что эта девушка живет в советское время, а не до революции.

Посмотрите на руки девушки. Обратите внимание, какие они загорелые и сильные. Она работает и учится, чтобы помочь своей родной Киргизии строить новую жизнь. Скажите, что выражает лицо девушки?

Расскажите о пейзаже.

Что вам больше всего нравится в картине?

Рассказывая в конце беседы биографию художника — автора картины „Дочь Советской Киргизии", — обратите внимание школьников на истоки и постоянную связь его творчества с Киргизией, с ее трудолюбивым народом.

Сын военного писаря и прачки, Семен Афанасьевич Чуйков родился в 1902 году в уездном городе Пишпеке (теперь город Фрунзе). В двенадцать лет, скрываясь от побоев пьяного отца, Семен Чуйков ушел из родного дома и в конце концов оказался в городе Верном (ныне Алма-Ата), где начал самостоятельную жизнь. Жил и кормился у знакомых, помогал им по хозяйству. Эти добрые, отзывчивые люди дали ему возможность учиться в школе, где он впервые начал рисовать. Два года он провел в учительской семинарии; служил одно время гримером в алма-атинском театре и даже пробовал выступать на сцене. В 1920 году по путевке комсомола

Чуйков поступает в Ташкентскую художественную школу. Он много работает и самостоятельно, делая зарисовки с натуры в окрестностях Ташкента; увлекается музыкой, бывает на занятиях в консерватории, мечтая стать певцом. Но через год он уже в Москве — студент живописного факультета Высших художественно-технических мастерских (Вхутемас). Одновременно он учится на рабфаке. Такое „совместительство" было в те годы не редкость. В 1930 году Чуйков получает диплом художника-живописца и всецело отдается искусству. Любовь его к родной Киргизии остается неизменной. Там он бывает ежегодно и, возвращаясь в Москву, всегда привозит очень много живописных работ.

Свою поездку в Индию в 1952 году художник целиком использовал на работу с натуры, на изучение жизни народа этой „страны чудес".

Как лучший представитель искусства Киргизии С. А. Чуйков избран действительным членом Академии художеств СССР.

Д. А. Дубинский

ИЛЛЮСТРАЦИИ К РАССКАЗУ А. П. ГАЙДАРА „ЧУК И ГЕК" (1950)

Иллюстрации Д. А. Дубинского к рассказу А. П. Гайдара „Чук и Гек" дают образно-наглядное представление о героях рассказа, об их жизни, чувствах и переживаниях, показывают дальние окраины нашей Родины. Иллюстрации, выполненные тушью, отличаются высоким реалистическим мастерством. Они не только сопровождают текст писателя, но и дополняют литературное повествование, позволяют глубже понять характеры героев, нашу современность.

СИНИЕ ГОРЫ

(вводный ко всей книге рисунок)

Вот они Синие горы с вековыми кедрами, лиственницами, пихтами, с ельником и сосновым бором. Чук и Гек, глубокомысленно рассуждая, сравнили Синие горы с синим небом: горы далекие и высокие, небо тоже высокое и далекое.

По глубокому снегу, среди обширной долины, едут отважные путешественники к отцу. Дорогу замело, приходится пробираться по снежной целине. Мама с Чуком и Геком сидят в широких санях, а ямщик идет рядом, по колена утопая в снегу.

Природа сурово-величественна. Крутые склоны гор одеты ярко-зеленым, а местами по-зимнему сероватым покровом лесов. Березки, как всегда, выделяются стройными белыми стволами. Вдали, высоко поднимаясь к небу, синеют горы.

Рисунок, пронизанный светом и воздухом, создает впечатление простора и приволья.

I. ПАПА ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ

Чук и Гек кувыркаются

Все ребята любят кувыркаться. Только почему-то у Чука и Гека всегда получается так, что как раз в это время совсем некстати появляется мама. Не успели они совсем сдернуть покрывало с дивана, не успели еще вдоволь потузить друг друга, а мама оказалась уже дома.

Причина для буйного веселья на этот раз была самая уважительная: от папы пришло письмо. Он работает геологом, поэтому живет далеко от Москвы, возле Синих гор.

Когда мама, прочитав письмо, сообщила, что папа сам приехать не может, зато зовет всех к себе в гости, Чук и Гек обрадовались. Поехать за тысячи километров — одно удовольствие. По этому радостному случаю Чук и Гек затеяли возню. Веселая сцена изображена художником. В ней много смеха, юмора. Чук старше Гека, он оказался наверху, а Гек под ним.

Из широкого московского окна свет врывается в комнату, и невольно хочется подойти к окну. Но Чуку с Геком некогда смотреть на городские улицы, на белые от снега крыши домов, на кипучую жизнь огромного города, где в небо упираются строящиеся высокие дома. Четкие силуэты зданий усиливают экспрессию, выразительность рисунка.

Разговор с мамой

Мама у Чука и Гека красивая чернобровая молодая женщина. Только, как и у всех мам, у нее был „странный характер". То она назовет своих прекрасных детей „гражданами", то „мучителями" и „собирается из-за них идти в могилу". Чука и Гека не ругала, не кричала на них, а просто разводила драчунов на некоторое время в разные места.

Пришла в этот раз мама домой, прочитала полученное от папы письмо, села на диван, с которого „турнула" детей, задумалась и рассеянно поглядывает на них. Чуку с Геком ничего не оставалось делать, как горячо доказывать ей, что они бесповоротно решили ехать.

Художник изобразил маму Чука и Гека красивой молодой женщиной. Одета она просто, но тоже красиво. Образ молодой матери овеян душевной теплотой и поэтичностью.

Поиски коробочки

Получив телеграмму от папы, Чук сунул ее в металлическую коробочку до прихода мамы. По одному непредвиденному обстоятельству Гек, как всегда, с обычной для него вспыльчивостью, „одним махом" выбросил коробочку в окно. Накинув побыстрее на плечи пальто, выбежали Чук и Гек во двор; долго и старательно они искали злополучную коробочку, рылись голыми руками в снегу, но „коробочка навеки пропала". Две соседки с малыми ребятами сидят тут же во дворе, да разве скажешь им о постигшем несчастье — засмеют.

Комизм сцены перемешивается с драматизмом. Главным героям, конечно, не до смеха.

„Мы не выскочки"

Решили Чук и Гек забраться на диван и обсудить создавшуюся ситуацию. Ум хорошо, а два лучше. Белоголовый толстяк Чук сообщил брату свой „очень умный" план: ничего не говорить маме о телеграмме. Тонкий черноголовый Гек согласился: „Если врать не надо, то так и сделаем". Основанием для „мудрого решения" послужило золотое правило для многих ребят: „Мы не выскочки".

Как и все дружные ребята, они сидят рядом. Чук глубокомысленно поднял глаза, а Гек смиренно опустил их. Чук раскинул руки, а Гек сложил их на груди.

Комическая сцена с драматическим подтекстом.

II. В ПОЕЗДЕ

Посадка в поезд

Сборы в дорогу были долгие, а посадка скорая. У матери все заранее было предусмотрено: как и во что одеть Чука и Гека да не забыть башлыки им на голову. Вместе с носильщиком принесли они вещи на перрон московского вокзала, мама отдала проводнику билеты, и пассажиры зашли в вагон.

Большой вокзал. Вечер. Белый снег, светящиеся фонари, ослепительно яркий свет из окон вагона, четкие фигуры и лица, черные силуэты пристанционных зданий, темно-серое облачное небо — все это создает живую, естественную картину.

Новая находка Чука

Дольше всех собирался в дорогу Чук, так как был человеком хозяйственным. Хозяйство его состояло из серебряных бумажек от чая, конфетных оберток, галчиных перьев, конского волоса, цветных значков, рези-

новых пробок, гвоздей, веревок — всего не перечесть. Как всякий предусмотрительный человек, он знал, что в хозяйстве все пригодится, поэтому оно росло и множилось. В вагоне к хозяйству Чука прибавился карандаш с наконечником от патрона, подаренного ему военным. Весело жить на свете, когда есть добрые дяди. Об этой „находке" Чук немедленно сообщил утром брату. Он смотрит на Гека с явным превосходством старшего над младшим. Но Гек был не в настроении. Ночью он по рассеянности забрался в чужое купе и вместо толстого Чука разбудил усатого дядьку.

По этой причине, которую лучше всего никому не знать, Гек смотрит хмуро, не по-братски, на торжествующего Чука с яблоком и карандашом.

И вообще Гек рос человеком совсем другого склада. Он — поэтическая натура, а не кладовщик. Ему никаких конфетных оберток не нужно, потому что гораздо приятнее сосать сами конфеты. Он любит помечтать, что-нибудь придумывать и петь песни.

Эта милая сценка происходит в вагоне, в окнах которого мелькают то лес, то маленькие полустанки, то большие станции с десятками вагонов и паровозов. За окном жизнь, оказывается, бьет ключом, хотя там и холодно. Интересна жизнь, когда она бьет ключом!

Встреча с бронепоездом

Однажды произошла интересная встреча с бронепоездом. Оказывается, у него вместо окон узенькие щелочки, зато есть орудия, покрытые брезентом и похожие на длинные рукава. Стоит возле бронепоезда человек в шубе с меховым белым воротником, с ремнями, перекрещенными через плечи, и сумкой на боку. „И Чук с Геком решили, что это, конечно, командир, который ожидает, не придет ли приказ от Ворошилова открыть против кого-нибудь бой".

Известно, что сражения разные бывают. Например, чтобы Чуку открыть войну против Гека, приказа свыше не требуется. На всякий случай Чук еще в Москве смастерил себе кинжал из кухонного ножа, а Гек сделал крепкую пику. Так что красноармейцы вооружены, и Чук с Геком тоже вооружены. Удачное совпадение!

Бронепоезд и командир изображены крупным планом как символ мощи и несокрушимости Вооруженных Сил Страны Советов.

III. НА ДАЛЕКОЙ СТАНЦИИ

Надо спасаться *(два рисунка)*

Приехали на папину станцию, ждали его, а он не встретил. Чемоданы поставили у забора из старых почерневших досок, рядом „с полезным для питья" кипятком. Чук и Гек остались охранять вещи, а мама пошла узнать,

„какие сани за ними прислал отец". Сначала ребята поразмяли ноги и руки, попрыгав у чемоданов, а потом быстренько, без шума забрались на них, так как поблизости „появился страшенный козел" и стал глодать кору с бревна. Повадки здешних козлов неизвестны, но думалось, что он только для виду гложет кору. Иначе бы он так пристально не поглядывал на Чука с Геком. Вот еще какая неожиданная неприятность для храбрых ребят. Приходится помалкивать, „потому что, кто его знает, что в этих краях козлам надо".

Эта сцена происходит на фоне красивого пейзажа. Станция полузанесена снегом. Сразу за линией на полого подымающейся горе стоят домики и начинается лес. Дальние горы сливаются с мглистым небом.

Сильные контрасты светотени придают четкость рисунку. Много света и воздуха. Детали дополняют характеристику далекой глухой местности. Все жизненно, естественно и просто.

IV. ПО ТАЕЖНОЙ ДОРОГЕ

Интересная поездка

Поехали в широких санях, которые называются розвальни. В дороге они ни разу не развалились, видимо, разваливаются дома.

По обеим сторонам дороги тянется дремучий лес. Он настолько удивительный, что Чук и Гек часто охали и ахали — такой лес в Москве не растет. Много было спусков и подъемов по горам. При подъемах ямщик каждый раз слезал с саней и, помахивая вожжами, подбадривающе покрикивал на лошадей. А Чук с Геком не решались слезать по той причине, что сразу после подъема неожиданно начинался спуск под гору. У ямщика ноги длинные, и он успевает вскочить в сани, а у ребят целиком уходят в глубокий снег. Кто хочет отстать от лошадей, пожалуйста, слезайте, сколько хотите.

Холодно. Ветер гуляет в горах. Вдали простирается широкая панорама открытого чистого пространства.

Встреча с зайцами

Случилось изумительное происшествие.

Сначала медленно поднимались в гору. Скучновато было сидеть, и Чук с Геком, чтобы развлечься, „стукали друг друга укутанными в башлыки лбами". Надоело стукаться, оглянулись и увидели у дороги на уютной полянке двух белых пушистых зайцев. Выскочили лопоухие и удивленно смотрят на проезжающих дружных ребят, водят усами, нюхают воздух. Один сел на задние лапы, другой забрался на упавшее дерево.

Думается, что двух зайцев интересуют двое ребят. Тут интерес взаимный. В тайге зайцам не страшно. Лес рядом тянется густой стеной. Как все быстро меняется в тайге! То холодно и ветрено, то тепло и тихо в лесу.

Этот лирический пейзаж с зайцами вызывает у зрителя ласковую улыбку.

Н о ч е в к а в и з б у ш к е *(два рисунка)*

К ночи путешественники подъехали к маленькой, с одним оконцем, избушке, занесенной снегом. Она, как зимовье охотника, срублена из толстых бревен всего в пять венцов. Крыша плоская, печка в избушке большая. Решили ночевать на этой „станции", притулившейся к опушке леса. Ямщик все умел делать, тайга ему привычна. Он быстро вскипятил чай.

Озаренные свечой, взрослые и дети мирно сидят и пьют чай. Чук наклонился и прямо носом влез в чашку. Гек зажмурил от удовольствия глаза, поднося ко рту бутерброд с колбасой. Аппетит у ребят волчий. Мама ласково поглядывает на сыновей, и ямщик интересуется ими. Хорошим людям с дружными ребятами тоже хорошо.

Рисунок отличается мягкими переходами от темного к светлому, точностью в обрисовке персонажей, свойственной и другим иллюстрациям этого художника.

Легли спать. На улице гудит ветер. Геку не спалось, он поднялся и сел у окна. Вдруг ему послышалось, что во дворе раздались чьи-то тяжелые шаги, кто-то во тьме вздохнул и заворочался.

„Медведь!" — со страхом пробормотал впечатлительный Гек и обратился к зверю с требованием уйти в лес. К счастью, из-за темных туч выглянула луна и осветила поляну. Оказалось, что „медведь этот вовсе не медведь, а отвязавшаяся лошадь". Бродит она вокруг саней и ест сено.

Суровой и дикой рисует художник природу.

Ночь. Черная опушка леса тянется далеко к горам. Узкая поляна с матово-белым снегом освещена луной. Тяжелые тучи сплошь покрывают небо, клубятся, стремительно движутся. Только отдельные клочья туч просвечивают беловато-мутными пятнами сквозь густую черноту. На переднем плане стоит крохотная избушка.

Ночной пейзаж соответствует тревожным душевным переживаниям Гека.

Г е к у с н и т с я с о н

Мать чутко спит. Чуть только толкнула ее в бок ржавая пружина от капкана, взятая с собой под одеяло запасливым Чуком, как она проснулась. А Геку в это время снился тревожный сон. Возможно, ему снился все тот же медведь. Матери всегда знают, что надо делать в таких случаях. Она

повернула Гека на бок и тихонько подула на лоб. Сон быстро прошел. Если бы Гек не спал, он увидел бы, как заботлива и чутка его мать.

На черном фоне стены изображена обаятельная молодая женщина. Сколько в ней человечности, чистоты и взволнованности, теплоты и задушевности! Лунный свет, проникающий через окно, освещает эту сцену.

Иллюстрацию отличает простота и поэтичность композиции, выразительность всего эпизода.

Приехали на базу *(три рисунка)*

Утром поехали дальше, к тому далекому и таинственному месту в тайге, которое называется базой и где живет папа Чука и Гека.

Без особых на этот раз приключений подъехали к этой замечательной и долгожданной базе, а вокруг все тот же лес. Кажется, „вся земля состоит из дремучего леса" и снега. Налево стена леса, немного подальше стоят два голых дерева с длинными редкими сучьями. Направо низенькие избушки, а за ними вдали опять стоит лес зубчатой стеной.

Где же люди? Ни тропинок, ни следов, ведущих к избушкам. Все покрыто чистым белым снегом. И собаки не лают, и дыма из печных труб не видно, на них тоже лежат шапки снега.

Ямщик с маленькой станции оказался человеком с большим, добрым сердцем. Такие люди всегда готовы помочь тем, кто оказался в трудном положении. Но ничего не поделаешь, приехали, так разгружайся. Вошли в сени, потом в избу, в ней тепло. Ямщик втащил вещи, а папы все нет. Ребята, наконец, тоже струхнули. Помалкивают. Расстроенная мать тоже молчит. Потом поели и крепко уснули на теплой печке.

V. ИСТОРИЯ С ТЕЛЕГРАММОЙ РАСКРЫЛАСЬ

Встреча со сторожем

Проснулись ночью все разом. В сенях что-то загрохотало, и в избу вошел сторож с фонарем в руке.

Он оказался бородатым, крепким и здоровым дядькой. Высоко подняв голову, отчего борода его тоже высоко вскинулась, сторож подчеркнуто строго смотрит на молодую женщину и допытывает, почему она „своевольничает". Вместо того чтобы согласно телеграмме задержаться на две недели в Москве, она приехала сама и привезла ребят.

Чук в это время с печки со страхом впился глазами в мать. Гек на этот раз, видимо, спал не с краю, где он обычно любил устраиваться, его не видно. Во время дальнейшего разговора сторожа с матерью стала проясняться история с телеграммой. Мать, назвав своих сыновей мучителями,

потребовала, чтобы они сказали ей всю правду. В ответ с печки раздался дружный рев. После такого „концерта" состоялся деловой разговор, окончательно выяснивший, что Чук и Гек „не выскочки".

Иллюстрация точно раскрывает текст рассказа Гайдара, передает его главную мысль.

Починка шубы

Мать Чука и Гека умела все делать. Придумала чинить шубу сердитого сторожа.

Гек демонстративно засунул руки в карманы штанов и отвернулся к печке. А Чук, надув щеки и замысловато сложив руки, угрюмо смотрит на шубу. Она, правда, побывала в зубах медведя, но все равно мать не обязана чинить чужие шубы, и они никому не позволят обижать свою мать. Ему, сторожу, видите ли, некогда нянчиться с гостями и надо идти проверять какие-то капканы.

Живая сценка, изображенная художником, забавна и подкупает искренностью и безыскусственной простотой. Психология ребят раскрыта с предельной ясностью. Роль защитников, которую они играют, мать даже не замечает, чинит шубу и будто ей горя мало.

Никто не знает, какие тяжелые думы ее сейчас одолевают: мужа нет, сторож уйдет, и она останется в тайге с двумя ребятишками. Глубокое раздумье выражает ее лицо, обрамленное мягкими волосами.

VI. ЖИЗНЬ В ТАЙГЕ

Прогулка к роднику

Живешь в тайге — значит, надо ходить за водой, топить печь, обдирать и варить зайцев.

Отправились все втроем к роднику за водой. Узенькая тропа в снегу идет от избушки вниз. По бокам ее растут густые кедры. Вдали видны все те же далекие Синие горы, они только стали немножко поближе. Панорама гор величественна и красива.

Небо все такое же холодное. Морозит. Серебристый свет раздвинул пространство. Художник любуется красотой сурового края. Загляделись на северный пейзаж и наши новые жители тайги.

Таежный лес *(два рисунка)*

До чего же красив северный лес — угрюмый и хмурый, могучий и величавый. Деревья, засыпанные снегом, кажутся сказочными живыми существами, и снег искрится, переливается. Различными тонами одного цвета художник добился поразительной красочности пейзажа.

На иллюстрации рядом с громадным кедром изображена крошечная елочка с раскидистыми лапками, стелющимися по снегу. Тут же — тонкая изогнувшаяся березка, беззащитная и трепетная. Совсем близко к ней растет высокая сосна с оранжево-красным стволом, редкие сучья ее находятся высоко вверху. Чем дальше от опушки, тем гуще и темнее лес. Стоит он мощной стеной, словно вышел померяться своей силой с людьми. Лес — царство медведей, куниц, рысей, белок, зайцев.

Тайга разнообразна до бесконечности. В иных местах крупные деревья перемешиваются с непроходимым кустарником ивняка, гибкие ветви которого переплетаются и образуют сплошную стену.

Сочетание красок коричнево-темных, буро-красных и белых создает впечатление таинственности и загадочности таежного леса.

Поиски Гека

В сумерках Чук с мамой, ездившие за водой, вернулись в избушку, а Гека нет. Искали и на печке и под печкой, а Гек как сквозь землю провалился. Выбежала мать с фонарем в руке во двор, заглянула под навес с дровами. Лежат толстые короткие чурки, а Гека среди них тоже нет.

Подступила ночь. Темные тучи, нависшие над землей, несутся со страшной быстротой. Лес почернел, из сказочно красивого превратился в угрожающий. Даже белый снег стал темнеть. Маленькая елочка сиротинкой чернеет на снегу. А немного подальше тонкая лиственница тоже одна стоит, качается от ветра. Жутко в такую темную ночь оказаться одному в тайге. Испуганная мать ходит по двору. Страх за сына заставил ее вбежать в избу и схватить ружье. И вот она снова во дворе. Выстрелила в темноту. „Прислушалась, выстрелила еще и еще раз".

К счастью, в этот момент вернулся из леса сторож и с помощью Смелого нашел Гека в сундуке. Он спал безмятежным сном. Мать схватила его и стала горячо целовать; слезы лились из ее глаз.

Иллюстрация выразительно передает напряженность момента, его драматичность, глубину и силу чувств матери. Пейзаж, изображенный художником, соответствует переживаниям матери. Образ ее, созданный Гайдаром, точно совпадает с образом, созданным Дубинским.

VII. СКОРО ПРИЕДЕТ ПАПА

Комната стала неузнаваемой

Сторож, оказывается, ходил не капканы проверять, а к отцу Чука и Гека и принес от него письмо и ключи от его комнаты.

Неприветливый дядька оказался вовсе не злым, а „добрым чудаком". Ведь подумать только — четверо суток шел, чтобы сообщить начальнику радостную весть о приезде его семьи.

Весь следующий день мать чистила, скоблила и мыла комнату. Мама стала просто неузнаваемой, неузнаваемой стала и комната. На окнах появились тонкие светлые занавески; стол накрылся белоснежной скатертью с легкими узорами; появились цветок в бутылке и круглое зеркало; кровать покрылась мягким пуховым одеялом; во всю длину комнаты на полу легла дорожка со светлыми каймами. Все заблестело, засверкало, в комнате стало светло и уютно.

Посреди комнаты стоит мать и что-то вытирает полотенцем. Она довольна. На скамейке сидит присмиревший Гек. Все празднично, красиво. Непринужденный поворот головы, выражение счастья на лице — все это придает особую прелесть образу молодой женщины.

Золотые руки у матери! Они вовремя приголубят, погладят по голове либо обнимут. Великое счастье для детей иметь такую мать, такую хорошую, дружную семью!

Рисунок пронизан поэтическим ощущением семейного счастья, всепокоряющей жизнерадостностью.

Сторож с вязанкой дров

Сторож принес вечером вязанку дров; увидев образцовую чистоту и порядок в комнате, удивленно остановился у порога. Он постеснялся топать в валенках по чистому полу.

Жизнь среди дикой природы сделала этого бородатого нелюдима хмурым человеком, но оставила отзывчивое, доброе сердце, любовь к людям. Все человечное близко и дорого таким людям. Никто теперь — ни мать, ни Чук с Геком — не считал сторожа сердитым и неприветливым. Ворчал он по привычке простых людей, не избалованных лаской и благодарностью по отношению к себе. Прийти на помощь в беде такие люди готовы всегда, в любую минуту. Они „не чурбаны". Суровые и неразговорчивые с виду, люди тайги были к тому же скромны и бережливы. Для них в том, чтобы „не поладить с медведем", не было ничего необычного и хвастать тут нечем, а вот „в тайге собак кормить колбасой, так это сорокам на смех".

Высокие моральные качества вскрыты писателем и художником в правдивых образах советских людей.

Сторож отправляется за елкой

К приезду отца и по случаю предстоящего праздника Чук, Гек и мама решили устроить новогоднюю елку. В тайге их много, можно выбрать любую.

Рано утром отправился сторож в лес, подошел к густой елочке, покрытой клоками снега. Стоит она, нарядная и красивая, будто уже убрана для Нового года. Сейчас старик, крякнув, срубит молодую елочку топором. А Чук с Геком в это время, высунув язык, будут клеить игрушки из серебряных бумажек. Чуть подальше, на белой поляне, стоят другие елочки, такие же красивые. Они останутся жить.

Сурова северная природа. Лютые морозы и снег сковывают зимой все живое. Не сковать им только крепких и здоровых, как кедры, бывалых людей.

VIII. ПАПА ПРИЕХАЛ

Геологи вернулись на базу

На лыжах и собачьих упряжках приехали геологи на базу.

Высокий и сильный, начальник базы геолог Серегин, заросший густой бородой, сидит на санках, полуобернулся к встречающей его семье и весело улыбается. Какой энергичный, волевой характер чувствуется в его фигуре! Он не торопится, не суетится.

Под стать начальнику и его товарищи по работе. Они, конечно, рады за Серегина, но стыдятся показывать эту радость. Кто нагнулся и отвязывает лыжи, кто наклонил голову и смотрит вниз, будто ищет что-то в снегу; тот, что отвернулся и стоит спиной, забавляется с собакой. Только два геолога не выдержали и с любопытством смотрят на семью своего начальника.

Сколько силы, мужества и выдержки в этих людях! В мороз и вьюгу живут они в тайге, оторванные от родной семьи. Уходят от человеческого жилья за сотни километров в горы и ущелья, живут там неделями да месяцами и делают свое благородное дело — покоряют Сибирь. Счастье они находят в честном, самоотверженном труде на благо любимой Родины. Они даже не подозревают, что совершают трудовые подвиги, не думают об этом.

Счастлив народ, который трудится на благо Родины и любит ее.

Встреча с отцом

Радостной была встреча отца со своей семьей. Бережно обнимает Серегин жену. Непередаваемо нежно прильнула она к груди мужа. А глаза ее лукаво выглядывают из-под платка. Это милое улыбающееся лицо выражает столько неподдельной любви и счастья, что зритель невольно начинает улыбаться и радоваться.

Что же оставалось делать Чуку с Геком? Отец и мать обнимаются, Чук и Гек тоже обнимаются и улыбаются, как будто целый год не видели друг друга.

Папа не танцует

Вечером была для всех елка, встречали Новый год. В комнате накрыли стол белоснежной маминой скатертью, расставили закуски, бутылки с вином. Рядом с диваном поставлен радиоприемник. Пока папа играл на баяне, его товарищи танцевали „очень прекрасно, особенно когда приглашали маму".

А папа не танцевал. Он был такой большой и сильный, что когда шагал по полу, „то в шкафу звенела вся посуда". Поэтому папа присел на диван, посадал себе на колени Чука с Геком, обнял их и добродушно улыбался. Ему без танцев весело, потому что Гек звонко пел хорошую песню.

Эта сцена изображена художником с волнующей теплотой. Действительно, большое счастье жить, имея дружную семью и верных товарищей. Счастливо детство у ребят, имеющих хороших родителей и окруженных добрыми советскими людьми. Писатель и художник показали это счастливое детство глубоко, искренне, с ласковым юмором.

План беседы и примерные вопросы

Иллюстрации Д. А. Дубинского к рассказу А. П. Гайдара „Чук и Гек" относятся к графическому искусству. Программой предусматривается ознакомление учащихся начальной школы с этим видом искусства. В беседе надо подчеркнуть особенности графики по сравнению с живописью. Кратко о графике можно сказать следующее.

Графика — один из самых древних видов искусства. Изображения, сохранившиеся на стенах пещер, созданы задолго до нашей эры. Человек передавал свои мысли и чувства другим людям с помощью рисунков, процарапанных на камне. Само название „графика" произошло от греческого слова „графо", что значит – пишу, рисую.

Характерная особенность графического искусства заключается в немногословности его художественного языка. Художник может довольно быстро на листе бумаги изобразить портрет, пейзаж. В серии рисунков он может показать разные стороны одного и того же явления, дать последовательное развитие этого явления во времени.

Рисунок в графике — основное средство выражения замысла художника. Линии, а также чередование светлых и темных пятен, светотеневая штриховка на белом фоне листа бумаги позволяют давать точные, правдивые изображения. Цвет вводится в произведения графики сравнительно редко и ограниченно. Исключение составляют акварель, гуашь и пастель. Эти виды техники стоят как бы на грани между графикой и живописью.

К искусству графики относятся различные виды гравюры. Гравюра возникла в Европе в средние века как средство политической агитации в период массовых крестьянских движений. Листовки с небольшим текстом

и наглядным изображением вырезались на доске, а затем оттиски с нее размножались. Позднее появилась гравюра на металле и линолеуме.

Получившие широкое распространение фотомеханические средства воспроизведения рисунка дали возможность развитию плаката, иллюстрации, карикатуры и шаржа. Графика позволяет очень быстро и остро реагировать на события внутренней и международной жизни. Особый раздел этого вида искусства составляет иллюстрационная графика. Среди советских художников-иллюстраторов большой известностью пользуются В. А. Фаворский, Кукрыниксы, Б. И. Пророков, А. М. Каневский, О. Г. Верейский, Н. Н. Жуков, Е. А. Кибрик, Д. А. Шмаринов, Д. А. Дубинский и другие.

Очень трудно ограничиться тем временем, которое отводится программой на беседу (45 минут), в которой надо осветить 38 иллюстраций к „Чуку и Геку" и три картины художников И. В. Шевандроновой, Д. К. Мочальского, С. А. Чуйкова. Следовательно, иллюстрации Дубинского надо показать на уроках внеклассного чтения через эпидиаскоп.

Биограф А. Гайдара Б. Емельянов пишет: „Летом 1939 года Гайдар уехал в село Солотчу Рязанской области . . . Однажды с товарищами он ночевал в лесу". Ночью Гайдар и задумал написать рассказ. Утром он писал жене: „Начал я работу. Рассказ пишу маленький, но он будет светлый, как жемчужина".

Таким и получился рассказ „Чук и Гек". Он покоряет читателей, взрослых и детей, задушевностью и простотой. Творчество Дубинского созвучно творчеству Гайдара. В иллюстрациях та же простота и задушевность, тот же тонкий лиризм и легкий юмор. Главная мысль писателя выражена художником предельно ясно. Рисунки творчески раскрывают рассказ, творчески показывают тот детский мир, который создан писателем. Иллюстрации входят неразрывной частью в художественное целое, которое представляет собой книга. Больше того, художник связывает рассказ с жизнью наших дней, конкретизирует обстановку, в которой находились герои рассказа. Это придает иллюстрациям еще большую ценность.

Зрительные образы подчас сильнее художественного слова. Во всяком случае, они более понятны ребенку, так как дети мыслят конкретно. Иллюстрации подкупают зрителя глубиной и силой чувств, простотой и гармоничностью рисунка, поэтичностью композиций. Смотришь на них и начинаешь жить вместе с Чуком и Геком то в их доме, то в поезде, то в тайге. Чуку с Геком весело, и тебе весело.

Нельзя без смеха или улыбки смотреть на рисунки, где Чук и Гек оказываются в нелепом положении, как нельзя не смеяться от души меткому языку Гайдара. Мир жизни детей в тексте и в рисунках передается с волнующей искренностью и теплотой.

Образ матери этих „дружных" ребят живой и необычайно обаятельный. Переживания матери глубоко вскрываются в рассказе и в иллюстрациях. Много радости и счастья приносит она детям, много заботы, волнений

и одновременно счастья приносят Чук и Гек матери. Так же правдиво обрисованы отец Чука и Гека, его товарищи по работе и жители тайги — ямщик и сторож. Эти мужественные люди, с виду часто суровые и неразговорчивые, наделены большим, человеческим сердцем, высокими моральными качествами. Образы их вызовут у школьников желание так же жить и работать, как жили и работали эти люди.

Картины северной природы обогатят учащихся знаниями о просторах и величии нашей необъятной социалистической Родины.

Художник в соответствии с книгой выделяет восемь тем: I. Папа приглашает в гости. II. В поезде. III. На далекой станции. IV. По таежной дороге. V. История с телеграммой раскрылась. VI. Жизнь в тайге. VII. Скоро приедет папа. VIII. Папа приехал. Названия этих тем (они даются при описании рисунков) могут быть изменены учителем — они не являются чем-то непреложно обязательным так же, как и названия самих рисунков. Целесообразнее сгруппировать иллюстрации по четырем большим темам: I. Чук и Гек. II. Образ матери. III. Природа Севера. IV. Старожилы и геологи тайги. Может быть, потребуется провести две беседы: в первой разбираются рисунки на темы: Чук и Гек и образ матери, во второй — природа Севера и люди тайги — старожилы и геологи. Связь между этими темами самая близкая: счастливое детство Чука и Гека могло быть только в хорошей семье, у счастливой и умной матери, а характеры людей, работающих и живущих на Севере, созвучны теме природы.

Порядок беседы рекомендуется следующий: сначала рассматривается через эпидиаскоп и объясняется группа рисунков по двум первым темам, потом учитель проводит беседу по этой группе иллюстраций. На это уйдет примерно академический час. Устраивается перерыв, после которого в том же порядке рассматриваются две другие темы — природа и люди тайги. Разбор иллюстраций необходимо начинать с темы — Чук и Гек, а не с природы, потому что первая тема ближе и понятнее детям.

Первая беседа

ЧУК И ГЕК. ОБРАЗ МАТЕРИ

Рассказав предварительно об особенностях графического искусства, об иллюстрациях цветных и черно-белых, учитель показывает иллюстрации к „Чуку и Геку" через эпидиаскоп. После этого можно задать следующие вопросы:

Чем вызвано буйное веселье Чука и Гека?

Что заставило Чука с Геком выбежать во двор? Нашли они коробочку?

Что решили Чук и Гек, сидя на диване? Хорошо или плохо они придумали? Как художник показал переживания ребят?

Чем обрадовал Чук своего брата в поезде? Что выражает его поза?

Расскажите о характере Чука. Опишите его внешность.

Расскажите о характере Гека. Чем он отличается от брата?

Какое впечатление произвел на ребят бронепоезд?

Почему Чук с Геком забрались на чемоданы?

Как раскрылась история с телеграммой? Как вели себя Чук и Гек?

Почему Чук с Геком рассердились на сторожа?

Как потерялся Гек? Что он задумал?

Каким было детство у Чука и Гека?

Опишите внешность матери.

Как вела себя мать по отношению к сыновьям? Любила она их?

Можно ли сказать, что у матери был спокойный и ровный характер?

Что сделала мать, когда поняла, что Геку снится страшный сон?

Как художник показал страх матери за судьбу Гека? Как изображена ночная природа?

Опишите комнату после того, как мать все вымыла и вычистила в ней. Как вы понимаете выражение „золотые руки у матери"?

Расскажите о встрече геолога Серегина с женой. Какое впечатление производит эта сцена?

Вторая беседа

ПРИРОДА СЕВЕРА. СТАРОЖИЛЫ ТАЙГЫ И ГЕОЛОГИ

Рассматриваются фронтиспис и иллюстрации на эти темы.

Расскажите о природе Севера по первой иллюстрации. Почему горы названы Синими?

Что видели ребята в дороге, пока ехали в поезде?

Расскажите о природе, окружающей станцию, на которой Чук и Гек сошли с поезда.

Опишите встречу Чука и Гека с зайцами. Какие звери живут в тайге?

Почему таким тревожным и грозным изображен пейзаж на рисунке с избушкой и лошадью?

Обобщая ответы школьников, учитель рассказывает в целом о северной природе, о главных богатствах Севера (лес, пушной зверь и полезные ископаемые: железная, медная, свинцовая руды, золото и алмазы). Людей в тайге немного, Север еще мало заселен.

Опишите внешность ямщика. Какой характер у ямщика? Как он отнесся к матери Чука и Гека, приехавшей на базу с ребятами и оказавшейся в трудном положении?

Какое впечатление сначала произвел сторож на Чука и Гека? Почему после они стали считать сторожа добрым?

Расскажите о возвращении на базу Серегина и его товарищей. Почему отец Чука и Гека, приехав на базу, спокойно сидит на санках?

Как ведут себя при встрече другие геологи?

Что выражает лицо Серегина, посадившего к себе на колени сыновей?

Обобщая ответы школьников, учитель рассказывает о советских людях, живущих и работающих на Севере, в тайге и горах, об их трудолюбии, честности и отзывчивости. Для таких людей не страшны ни громадные леса с хищными зверями, ни горы с утесами и ущельями, ни холодные ветры и морозы. Это относится как к старожилам — ямщику и сторожу, — так и к геологам. Они без ропота переносят все тяготы и лишения, добросовестно работают, зная, что их труд идет на пользу Родине, что на их место придут строители заводов и городов, в горах появятся рудники и шахты для добычи полезных ископаемых. В тайге затарахтят тракторы, загудят автомашины, заработают электропилы. Советские люди освоят неисчислимые богатства Севера.

В заключение учитель коротко рассказывает о художнике.

Давид Александрович Дубинский родился в 1920 году, учился в Московском художественном институте имени В. И. Сурикова, который окончил в 1946 году. Вскоре он выдвинулся как художник-иллюстратор советской и зарубежной литературы. Его рисунки нравятся зрителю глубиной содержания, яркостью и правдивостью. Художник хорошо знает жизнь детей, поэтому так тонко и умело, без слащавости показывает характеры Чука и Гека, увлекательный мир детских переживаний, все, что окружает героев гайдаровской книги, впервые изданной с иллюстрациями Дубинского в 1950 году. Превосходно выполнены художником и иллюстрации к рассказу А. П. Чехова „Дом с мезонином" (1954), к рассказу И. Ильфа и Е. Петрова „Тоня" (1959). Преждевременная смерть (1960) оборвала жизнь Д. А. Дубинского в расцвете его творческих сил.

П. П. Соколов-Скаля

„ШТУРМ ЗИМНЕГО ДВОРЦА" (1953)

25 октября (7 ноября) 1917 года. Петроград весь в предчувствии грядущих событий. Революционные отряды рабочих и солдат стягиваются к Зимнему дворцу, последнему оплоту Временного правительства Керенского.

Ото всех
идут
застав
К Зимнему
красногвардейцы.

В. Маяковский

Сквозь арку Главного штаба просматривается Дворцовая площадь с Александровской колонной и Зимним дворцом, в котором притаились

министры Временного правительства, охраняемые юнкерами. Тревожной, мрачной, неприступной громадой выглядит Зимний дворец. Светятся лишь несколько окон. Взятие Зимнего означает конец Временного правительства; конец войны, начало новой жизни.

Арка и стены здания Главного штаба словно освещены заревом восстания. Светотеневые контрасты выделяют группы наступающих красногвардейцев, солдат и матросов. Передовой отряд уже идет на штурм. Под аркой бурное движение. Красногвардейцы — питерские рабочие—тащат пулеметы, устанавливают пушку. Один солдат, пристроившись у башни броневика, стреляет из винтовки по Зимнему. Другой втащил свой пулемет на кабину грузовика и тоже открыл стрельбу. Пороховой дым стелется над площадью. Балтийский матрос на броневике, размахивая красным знаменем, обращается к восставшему народу с призывом сражаться до победного конца.

Зимний отвечает выстрелами. Взмахнув руками, падает раненый солдат.

Прорезал ночное небо луч прожектора с крейсера „Аврора", выхватив из мрака Александровскую колонну. Яркие длинные полосы света ложатся на Дворцовую площадь. Эти полосы света, вспышки ружейных выстрелов, насыщенный цвет алого знамени на темном фоне всей картины усиливают впечатление тревоги и напряженности происходящего: чем кончится штурм, удастся ли наскоро сформированным отрядам красногвардейцев, матросов и солдат одолеть Зимний дворец — эту неприступную громаду, прибежище темных сил контрреволюции.

На этот вопрос ответила история. Революция победила!

План беседы и примерные вопросы

Картину-панно „Штурм Зимнего дворца" целесообразнее всего рассматривать после чтения статьи А. Савельева „Штурм Зимнего", то есть когда в школе идет подготовка к празднованию годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Беседа по картине проводится с целью дать учащимся наглядное представление о революционном восстании, показать, какими средствами художник раскрывает напряженность обстановки во время штурма, как строит свой „рассказ" об этом историческом событии.

Так как учащимся уже знакома тема картины (статья „Штурм Зимнего" уже прочитана ими), можно сразу перейти к вопросам:

Какой момент штурма Зимнего дворца изображен на картине?

Почему художник изобразил Зимний дворец темным и мрачным, хотя на самом деле он красивый, светлый?

Кто такие юнкера? Почему они защищали буржуазное Временное правительство?

Откуда ведут наступление революционные отряды?

У какого здания в Ленинграде собрались штурмующие Зимний дворец?

Как действуют красногвардейцы, матросы и солдаты? Что они делают?

Придут ли им на помощь другие отряды, которые не изображены на картине?

Когда начался штурм Зимнего дворца?

Откуда луч прожектора прорезает ночное небо над Дворцовой площадью?

Как художник показал героизм солдат и матросов, штурмующих дворец?

Чем закончился штурм Зимнего дворца?

Дает ли картина уверенность в победе красногвардейцев?

Чтобы оживить беседу, прочитайте выдержки о штурме Зимнего из книги американского писателя, очевидца этого события, Джона Рида „Десять дней, которые потрясли мир": „Послышались слова команды, и в глубоком мраке мы рассмотрели темную массу, двигавшуюся вперед в молчании, нарушаемом только топотом ног и стуком оружия . . . Подобно черной реке, заливающей всю улицу, без песен и криков прокатились мы под красной аркой . . . Так бежали мы, пока внезапно не наткнулись на пьедестал Александровской колонны . . . Увлеченные бурной человеческой волной, мы вбежали во дворец . . ."

Пусть учащиеся сравнят описание штурма Зимнего дворца, данное Джоном Ридом, с изображением этого события на картине. Это позволит им убедиться, насколько правдиво и художественно верно передал художник героизм и организованность восставшего народа, напряженность момента.

Поскольку беседа неизбежно закончится рассказом о победе Октябрьской революции, целесообразно будет сразу же познакомить учащихся с картиной В. А. Серова „В. И. Ленин провозглашает Советскую власть". Но прежде расскажите краткую биографию автора панно „Штурм Зимнего дворца".

Народный художник РСФСР Павел Петрович Соколов-Скаля (1899—1961) создал много картин и плакатов, посвященных революционным событиям, гражданской войне, героическим подвигам советских людей в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны. Он предпочитал изображать сюжеты драматические, конфликтные и горячо откликался своим творчеством на общественно важные темы, на исторические события.

Родился Павел Соколов в поселке Стрельна под Петербургом (вторая часть фамилии — „Скаля" — появилась позже). В связи с перемещениями отца по службе (он был чертежником и проектировщиком железных дорог) семья Соколовых переезжала с места на место, пока не осела в Саратове на целое десятилетие. Здесь при музее была школа рисования, где начал

учиться будущий художник. В октябре 1914 года Соколовы переселились в Москву. Когда пятнадцатилетний гимназист Павел Соколов пришел в художественную студию и принес с собой множество эскизов на различные темы, руководитель студии И. И. Машков был чрезвычайно удивлен неудержимой, напористой страстью юноши „выявлять свои сложные мысли и чувства. Рисунки и все его работы дышали . . . радостью, бурей". С этим творческим накалом Соколов работал до конца своих дней. В 1918 году он отправляется на этюды в город Хвалынск на Волге, вскоре занятый белогвардейцами. Он дезертирует из белой армии в Троицк и поступает на службу в местный театр в качестве художника-декоратора. Маляры из пленных венгров, работавшие в этом же театре, снабдили Павла Соколова документами на имя военнопленного Скаля, сбежавшего из Троицка. Вернувшись в начале 1920 года в Москву, Соколов-Скаля поступает в художественный институт и через год покидает его стены с дипломом художника.

С этого момента он начинает систематически выступать на выставках и обращает на себя внимание художественной общественности и зрителей как автор сюжетных композиций на историко-революционные и батальные темы.

В годы Великой Отечественной войны П. П. Соколов-Скаля был организатором и руководителем мастерской „Окна ТАСС", которая снабжала тыл и фронт многокрасочными боевыми плакатами, призывающими весь советский народ встать на защиту социалистического отечества, всеми силами помогать нашей Армии беспощадно громить врага, уничтожить фашизм.

За эти годы он успел создать свыше трехсот плакатов — „Окон ТАСС" — и был удостоен Государственной премии. Так же энергично и напористо он работал и все последующее время.

Историко-революционная тематика была в центре его внимания. Изображая переломные моменты в общественной жизни страны, он время от времени с перерывами возвращался к одной и той же теме. Так было и с картиной-панно „Штурм Зимнего дворца": первая композиция появилась в 1936 году; спустя три года он написал панно для главного павильона Всесоюзной сельскохозяйственной выставки; еще через три года — панно для вестибюля Центрального театра Советской Армии и, наконец, в 1953 году в аванзале Главного павильона той же выставки (ныне она называется Выставка достижений народного хозяйства) появляется еще один вариант композиции „Штурм Зимнего дворца". Этот последний вариант и рассматривается в нашей книге.

Попутно мы рекомендуем объяснить школьникам, что художников, которые изображают военные действия, называют баталистами. Соколов-Скаля совместил в ряде своих картин батальный жанр с историко-революционным.

В. А. Серов

„В. И. ЛЕНИН ПРОВОЗГЛАШАЕТ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ" (1962)

Со всей страны собрались делегаты на II съезд Советов. Тут вооруженные рабочие и солдаты с винтовками, матросы с пулеметными лентами через плечо и крестьяне в черных дубленых полушубках. Все они восторженно, в едином порыве приветствуют Ленина. Композиционно картина так построена, что зритель словно участвует на съезде, вторгается в бурную революционную жизнь делегатов и вместе с ними устремляется к Владимиру Ильичу.

Ленин стремительным волевым движением руки останавливает радостный шум и восторженные крики делегатов, призывая собравшихся заняться неотложными делами съезда.

Какие события произошли в революционном Петрограде до появления Ленина на съезде?

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в 10 часов 45 минут вечера открылся II Всероссийский съезд Советов. В первый день съезда Ленин не мог присутствовать на нем.

На съезде было принято воззвание „К гражданам России", написанное Лениным утром 25 октября в Смольном. В этом воззвании объявлялось, что Временное правительство низложено и вся власть переходит в руки Военно-революционного комитета. Было объявлено также, что Ленин выступит на съезде 8 ноября.

Восемь часов вечера 8 ноября, а заседание съезда все еще не возобновляется. Высокий белоколонный зал Смольного, освещенный сотнями электрических лампочек, шумит, как потревоженный улей. Гул голосов перекатывается с одного конца зала в другой.

После взятия Зимнего дворца Военно-революционный комитет направил на рассвете отряды рабочих-красногвардейцев, солдат и матросов в различные пункты города для захвата телефонной станции, телеграфа и других учреждений, чрезвычайно важных для бесперебойного руководства вооруженным восстанием. Многие делегаты явились на съезд разгоряченные стычками на улицах Петрограда с теми, кто оказывал решительное сопротивление революции. Вечером эти делегаты пришли в Смольный с не остывшим еще оружием и рассказывали присутствующим в зале о событиях, происшедших в городе в течение этого дня.

На II Всероссийский съезд приехали делегаты с наказами крепко стоять за волю, за мир, за землю. Возможно, не все делегаты понимали весь смысл происходящих событий, но они беззаветно верили в большевистскую партию. Верили Ленину как человеку, народному вождю, поэтому готовы были стоять насмерть за революцию.

„Было ровно 8 часов 40 минут, когда громовая волна приветственных криков и рукоплесканий возвестила появление членов президиума и Ленина — великого Ленина среди них. Невысокая коренастая фигура с большой лысой и выпуклой, крепко посаженной головой. Маленькие глаза, крупный нос, широкий благородный рот, массивный подбородок, бритый, но с уже проступавшей бородкой, столь известной в прошлом и будущем . . . Ничего, что напоминало бы кумира толпы, простой, любимый и уважаемый так, как, быть может, любили и уважали лишь немногих вождей в истории"*.

Увидев Ленина, делегаты кинулись к нему, поднялся шквал оваций. Художник показывает в картине, как горячо приветствуют делегаты съезда своего вождя. Один солдат, совсем молодой паренек, с винтовкой и вещевым мешком за плечами, сбросил шапку с головы, высоко поднял ее и устремился, гремя котелком, к Ленину. Как он рад, что пробился через толпу к Ленину — стоит совсем рядом с ним! Вместе с этим пареньком неловко тянется к Ленину седой крестьянин в черной шубе. Рабочий с пулеметной лентой, с красным знаменем в руке поднимается на помост, поближе к Ленину. Матрос с красной ленточкой на груди высоко поднял винтовку в знак приветствия Ленину. Волевое, мужественное лицо, порывистость в движениях характеризуют матроса как надежного борца за дело революции. Среди делегатов выделяется молодая женщина-работница в белой шали с гладко зачесанными волосами. Эта единственная в зале женщина, с выразительным лицом, внимательно и доверчиво смотрит на Ильича.

Каждый делегат, изображенный в картине, — характерная фигура тех лет. Народ вершит сейчас свою историю, он — движущая сила исторических событий.

Когда овация стихла, Ильич коротко и просто сказал: „Теперь пора приступить к строительству социалистического порядка!" Раздался новый взрыв рукоплесканий и радостных возгласов. А Ленин опять спокойно и уверенно продолжал: „Первым нашим делом должны быть практические шаги к осуществлению мира . . . Мы должны предложить народам всех воюющих стран мир на основе советских условий: без аннексий, без контрибуций, на основе свободного самоопределения народностей" (Джон Рид).

Мира давно ждала многострадальная Россия. В 10 часов 35 минут состоялось голосование. Решили единогласно: Мир! Конец войне!

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов . . .

Пели все. Многие делегаты слов не знали и все равно пели — настолько заразительно звучала торжественная мелодия „Интернационала".

---

* Джон Рид, Десять дней, которые потрясли мир, М., Госполитиздат, 1957, стр. 116.

Композиция картины очень динамична, здесь все в движении, в неудержимом порыве, все говорит о накаленной атмосфере революции. Расположение фигур делегатов, стремительность их движений по направлению к вождю передают кровную связь народа с Лениным.

В какой обстановке показал художник провозглашение Советской власти? Как написана картина, что в ней волнует зрителя?

Прежде всего образ великого Ленина. Он красив своей человечностью, простотой, целеустремленностью, верой в правоту дела революции. Владимир Ильич подошел к самому краю высокой сцены. Он полностью овладел вниманием зала, подчинил своей воле всех присутствующих на съезде. Такие разные люди, каждый со своей судьбой, сейчас слились воедино. Мысли, думы, чувства и движения делегатов направлены в одно русло, которое указал Ленин.

Провозглашение Советской власти происходит в большом светлом зале Смольного. В окна глядит тревожная осенняя ночь. В городе еще злобствуют черные силы контрреволюции; в особняках с выключенным светом шепчутся по углам фабриканты и торгаши. А в Смольном — яркий свет, озаряющий новую свободную жизнь народа.

Нельзя не поражаться богатству красок картины, многообразию тонов и полутонов, цельности колорита. Цветовой строй картины помогает передать атмосферу торжественности и революционного накала. Мягкий свет, падающий сверху, позволяет полнее выявить разнообразные выражения лиц. Черный костюм Ленина контрастно выделяет его фигуру, как композиционный и цветовой центр картины. Горячая любовь народа к Ленину передается зрителю и вызывает желание жить и работать во имя народного счастья.

План беседы и примерные вопросы

Ознакомление с картиной „В. И. Ленин провозглашает Советскую власть", как правило, связывается с литературными материалами из истории Октябрьской революции, предусмотренными учебной программой. В этом случае на беседу по картине отводится один академический час, в течение которого ученикам кратко рассказывается о событиях в Петрограде, предшествовавших съезду.

Перед беседой по картине нужно рассказать учащимся о роли Владимира Ильича Ленина в Октябрьской революции, о Советах рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Советы впервые возникли у нас в России еще в 1905 году. Но революция тогда была подавлена, и Советы прекратили свое существование. Вновь они возродились после свержения царя в феврале 1917 года, но власть в стране захватили капиталисты и организовали свое правительство, которое называлось Временным правительством.

Затем зачитывается отрывок из рассказа „Свержение самодержавия", помещенного в книге „Родная речь" для третьего класса, и продолжается рассказ учителя.

Жизнь народа при Временном правительстве ничуть не изменилась к лучшему, война с немцами все еще продолжалась. Рабочие и крестьяне начали борьбу против буржуазного правительства, чтобы окончательно свергнуть капиталистов и помещиков. К тому времени Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов были во многих городах. Чтобы объединить их работу, созывались съезды. I Всероссийский съезд Советов состоялся летом при Временном правительстве.

II Всероссийский съезд Советов начал свою работу 7 ноября вечером, еще до захвата Зимнего дворца. Ленин в это время жил на конспиративной квартире на окраине Петрограда и оттуда руководил восстанием, поддерживая непрерывную связь со штабом революции — Смольным, с Военно-революционным комитетом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, с Центральным Комитетом большевистской партии. 8 ноября в Смольный прибыл Ленин. Вечером, когда съезд возобновил свою работу, Ленин выступил на этом заседании. Вот этот момент и изображен в картине В. А. Серова „В. И. Ленин провозглашает Советскую власть".

Проводя беседу по картине, задайте ученикам примерно такие вопросы:

Почему все делегаты устремились к Ленину?

Что выражают лицо и поза Владимира Ильича?

За что мы чтим и любим Ленина?

Кто приехал делегатами на съезд? Как они одеты? Почему некоторые из них пришли на съезд с винтовками?

Кто стоит с красной повязкой на рукаве? Почему он так высоко поднял руку?

Опишите позу и выражение лица женщины-работницы.

Расскажите, как выглядит зал Смольного.

Какое впечатление производит вся картина?

Ленин провозглашает Советскую власть в большом, красивом, ярко освещенном зале Смольного, где совсем недавно находился Институт благородных девиц и где устраивались балы и приемы, на которых присутствовала высшая знать. Теперь Смольный стал штабом вооруженного восстания. Здесь, на съезде, было избрано первое в мире правительство рабочих и крестьян. Главой правительства — председателем Совета народных комиссаров — съезд избрал Владимира Ильича Ленина.

В конце беседы ученикам сообщаются краткие сведения о жизни художника.

Народный художник СССР Владимир Александрович Серов родился в 1910 году в селе Эммаус Тверской губернии. Мать его, Надежда Ильинична, работала сельской учительницей в начальных классах школы. В 1943

М. Б. Греков. Трубачи Первой Конной Армии. 1934

году Н. И. Серова, заслуженная учительница РСФСР, была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Чуткий и отзывчивый человек, опытный педагог, она горячо любила детей и свою работу. Ученики Надежды Ильиничны с большой любовью вспоминают свою учительницу. Ей и посвящает автор эту книгу в знак глубокой и искренней признательности за ее полезный многолетний труд в школе.

Отец художника, Александр Прокофьевич Серов, тоже был учителем, сначала в земской школе Весьегонского уезда, а потом — в Угличе, Ярославле, в Орле; в Томске он заведовал отделом народного образования, в Воронеже и Нижнем Новгороде (ныне Горький) преподавал в вузе. Родители Владимира Серова были людьми передовых убеждений. Отец распространял нелегальную литературу среди крестьян и учителей, участвовал в революционном движении. И не удивительно, что его сыновей (их было четверо) в провинциальном Весьегонске называли „комиссаровой командой".

Закончив двухгодичную Весьегонскую художественную студию, Владимир Александрович Серов в 1924 году переезжает в Ленинград. Как и в Весьегонске, он становится здесь вожаком ученического коллектива Ленинградской трудовой школы — редактирует стенную газету, иллюстрирует ее собственными рисунками, возглавляет художественный совет и комсомольскую ячейку, пишет декорации к спектаклям, рисует портреты учителей и своих школьных товарищей; для заработка выполняет различного рода диаграммы и плакаты. В 1927 году он поступает на живописный факультет Всероссийской Академии художеств. Учится и активно работает в общественных студенческих организациях с таким же напором, как и в трудовой школе. Все свободное время проводит в залах Эрмитажа и Русского музея. Его неутомимая творческая и общественная деятельность не знает спадов и перерывов.

В годы Великой Отечественной войны Серов работает в Ленинграде. Он был организатором мастерской, которая выпускала политические плакаты даже в осажденном городе. В самые первые дни войны на улицах Ленинграда появился плакат: „Били, бьем и будем бить!" Его автором был Серов, считавший себя мобилизованным помогать народу бить врага оружием искусства.

Будучи мастером историко-революционной картины, он создает вместе с тем политические плакаты, композиции на бытовые темы, пишет портреты, пейзажи, натюрморты, иллюстрирует произведения русской классической литературы и книги современных писателей. Но главная тема, которая интересует художника, — это революционное движение в России на различных этапах его развития („Ждут сигнала. Перед Штурмом", „Зимний взят", ,,В. И. Ленин провозглашает Советскую власть", „Ходоки у В. И. Ленина").

В июле 1960 года в связи с 50-летием художник награжден орденом Трудового Красного Знамени. Сейчас В. А. Серов — президент Академии художеств СССР.

К. Ф. Юон

„ШТУРМ КРЕМЛЯ В 1917 ГОДУ" (1947)

Штурм Кремля происходил 2 (15) ноября 1917 года. Накануне отряды Красной гвардии заняли Никольскую улицу, подошли к зданию Исторического музея, и скоро Кремль оказался полностью окруженным. Начался штурм Кремля.

Революционные войска подступили к забаррикадированным Никольским воротам и взламывают их. Белогвардейцы, юнкера, засевшие в Кремле, отстреливаются через бойницы. В ответ на выстрелы осажденного врага красногвардейцы посылают град пуль и заставляют бойницы умолкнуть. Ближе к воротам группы наступающих слились в единый поток. Революционный героизм и мужество солдат и московских рабочих были грозной силой, сметающей на своем пути все препятствия. На грузовиках и пешком прибывают все новые и новые красногвардейцы. На машинах реют красные знамена.

Штурмуя Кремль, пролетариат ведет борьбу за новую жизнь для всего трудового народа, который станет хозяином всей страны. Народ создал Московский Кремль — величественное произведение архитектуры, — он и должен владеть им, установив Советскую власть в стране.

У Никольских ворот, по обеим сторонам входа, небольшие часовенки с золотыми куполами. Это сторожевые старого режима, освященного церковью. Проемы дверей и окон часовен зияют как черные пасти. Религия уходит в прошлое. Штурм Кремля ускорит ее гибель, обезвредит ее одурманивающее влияние на простой народ. Восторжествуют наука и коммунизм как итог социалистической революции.

Седые стены Кремля и красавицы башни, выдержанные в строгих архитектурных формах, изранены артиллерийскими снарядами. По замыслу художника, башни и стены Кремля не просто фон картины. Они — свидетели прошлого и настоящего.

Никольская башня ярусами поднимается ввысь. Ее форма отличается стройностью, динамичным ритмом. Угловая башня — Арсенальная — имеет утяжеленную многогранную форму. Ее темно-зеленая узорная кровля, крытая черепицей, словно рыбьей чешуей, придает ее облику особую красоту. Кремлевская стена, заложенная еще в XV веке из красного кирпича, завершает общий архитектурный вид, на фоне которого свершаются грандиозные исторические события.

Художник умел „читать” архитектуру. В суровой глади крепостных стен, сложенных из красного кирпича, он видел „великий труд коллективного зодчего, превратившего неподвижную массу в эпическое сказание, в поэму, исполненную высокого вдохновения” (Д. Аркин). Этот коллективный зодчий — русский народ, в прошлом — строитель Кремля, а в настоящем — строитель новой жизни.

Архитектурный пейзаж картины, таким образом, стал символом могущества, героизма и революционной силы народа. Эта народная сила неодолима. Художник сумел показать, что Великий Октябрь проложил рубеж между старым и новым миром. Старое будет взломано революционным народом, новое построено.

В три часа утра 3(16) ноября Кремль был взят штурмом. Борьба московского пролетариата и революционных солдат победоносно завершилась. Над Кремлем взвился красный флаг. Он осеняет Кремль, Москву и всю Страну Советов.

„Будучи очевидцем происходившей в Москве борьбы рабочих, солдат и матросов, — пишет К. Ф. Юон, — я тотчас после окончания боев и сдачи юнкерами Кремля пошел смотреть места недавних битв. Под влиянием увиденного у меня зародилась мысль запечатлеть в картинах последние моменты этой борьбы”.

Вначале были сделаны две акварели, одна из них носила название „Перед вступлением в Кремль у Никольских ворот”. Спустя тридцать лет эта акварель перевоплотилась в глубоко правдивую картину „Штурм Кремля в 1917 году”, написанную масляными красками.

План беседы и примерные вопросы

Картина рассматривается в третьем классе по теме „Великая Октябрьская социалистическая революция”. По времени разбор картины К. Ф. Юона должен быть приурочен к празднованию очередной годовщины Октября и следовать после бесед по картинам П. П. Соколова-Скаля „Штурм Зимнего” и В. А. Серова „В. И. Ленин провозглашает Советскую власть”. Тематическая связь между этими тремя произведениями самая близкая. Картина „Штурм Кремля” потребует от учителя объяснения ученикам исторического материала, раскрытия последовательного хода революционных событий.

Штурм Кремля начался через восемь дней после взятия Зимнего дворца. Учащихся обычно интересует вопрос, почему в Москве Советская власть была установлена позже. Этот вопрос необходимо разъяснить.

Утром 25 октября (7 ноября) в Москве было получено первое сообщение о восстании пролетариата в Петрограде. Вечером этого же дня на заседании Московского Совета рабочих и солдатских депутатов было решен

создать Военно-революционный комитет для руководства восстанием. На следующий день такие комитеты были созданы во всех районах города.

Вскоре красногвардейцами были захвачены почта, телеграф, вокзалы, государственный банк. В Московском Кремле также находились революционные солдаты.

Московская дума в свою очередь организовала Комитет общественной безопасности, ставший штабом контрреволюции. Этот комитет сколотил белогвардейские отряды, привел в боевую готовность юнкеров и школы прапорщиков. 26 октября белогвардейцы захватили здание Думы (ныне Музей В. И. Ленина на площади Революции) и окружили Кремль. В ночь на 28 октября им удалось захватить Кремль. Утром 28 октября контрреволюционные войска заняли Арбат, Киевский вокзал, почту и телеграф.

В ответ на открытые военные действия контрреволюции Московский комитет большевиков призвал рабочих к решительному наступлению. Рабочие группами стали вступать в отряды красногвардейцев. 28 октября они обнаружили и захватили склады с оружием.

С 29 октября революционные войска перешли в наступление. Во многих местах города юнкера были разбиты. В Москву прибыли отряды красногвардейцев из Петрограда, моряки Балтики во главе с легендарным героем Александром Железняком, отряды рабочих из Иваново-Вознесенска, Шуи и Орехово-Зуева во главе с прославленным Михаилом Васильевичем Фрунзе. Революционные силы неизмеримо возросли, и 2 (15) ноября начали штурм Кремля.

На картине Юона „Штурм Кремля" изображено начало штурма.

После объяснения последовательного хода революционных событий в Москве учителю легче будет провести беседу по картине, а учащимся — отвечать на вопросы.

Кто знает, как называются башни Московского Кремля, изображенные на картине?

Кто штурмует Кремль? Как одеты красногвардейцы? Чем вооружены?

Кто находится в Кремле? Почему юнкера выступили против рабочих?

Легко ли было красногвардейцам и революционным солдатам с одними винтовками идти на осаду крепостных стен?

Кто приходит на помощь передовому отряду, начавшему штурм Кремля?

О чем говорят красные знамена, реющие на грузовиках?

Дает ли картина уверенность, что красногвардейцы победят?

Чем кончился штурм Кремля?

В конце беседы напомните ученикам, что они уже в первом классе познакомились с картинами К. Ф. Юона („Русская зима" и „Конец зимы. Полдень"), и дополнительно к этому сообщите, что он был не только живописцем, но и театральным декоратором. Кроме того, Юон учил молодых

художников искусству, работая в течение пятидесяти лет преподавателем в художественных учебных заведениях — школах и студиях.

Советская власть высоко оценила его заслуги как художника, педагога и общественного деятеля: К. Ф. Юон был награжден орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.

Художник понимал и любил исторические памятники, русскую архитектуру, русскую историю. Это помогло ему создать замечательные произведения.

М. Б. Греков

„ТАЧАНКА" (1925)

Художник любил называть эту картину по-военному: „Пулеметам продвинуться вперед!"

Композиция ее динамична. Четверка темно-гнедых коней мчится прямо на зрителя. Распластавшись над землей, лихие кони с развевающимися гривами рвут постромки, поднимают копытами пыль над скошенным жнивьем и, разгоряченные, бешено несутся в атаку. Неожиданность появления красногвардейских тачанок должна ошеломить врага и решить исход боя стремительностью огневого удара. Смотришь на картину и удивляешься, как могут усидеть пулеметчики на такой легкой бричке, подбрасываемой вверх от толчков о пучки соломы, разбросанной по жнивью.

Боец в буденовке привстал и наклонился вперед. Он горд за своих быстрых коней, за всю буденновскую Конную Армию! Коренника он заботливо украсил красными лентами, накрепко справил всю упряжку. Не подведут буденновцев эти кони.

Боевые товарищи-пулеметчики твердо знают, что их задача с молниеносной быстротой появиться среди белогвардейских частей, ударить пулеметной очередью по врагу, внести смятение в их ряды. Вырастают из пыльного знойного марева новые четверки степных коней, мгновенно проносятся перед глазами и исчезают.

Сколько молодецкой удали и одновременно здравого расчета в операции „Пулеметам продвинуться вперед!" Гражданская война породила и доказала высокие боевые качества этого стремительного маневра.

Действие, изображенное на картине, приближено к зрителю. Неудержимое движение буденновских тачанок нарастает из глубины; скорость его подчеркивается облаками пыли, которые высоко поднимаются над землей и сливаются с потемневшим, грозовым небом. Солнце почти над

головой, в зените, и палит нещадно. Светлые желтоватые тона степи усиливают выразительность цвета темно-гнедых донских коней.

Картина утверждает красоту подвига в борьбе за правое дело. Она прославляет Красную Армию, героизм буденновцев-пулеметчиков, отстаивающих молодую Советскую Республику с беззаветной храбростью.

План беседы и примерные вопросы

Картина „Тачанка" рассматривается одновременно с картиной „Трубачи Первой Конной Армии" по теме „Великая Октябрьская социалистическая революция". Они имеют большое воспитательное значение. Разбор их целесообразно связать с чтением статей из „Родной речи" о гражданской войне. Тогда тема картин будет понятнее для учащихся.

Желательно, чтобы дети уже знали тексты песен, посвященных гражданской войне: „Тачанка", „С неба полуденного жара не подступи" и „Мы — красная кавалерия". Имеется в виду не умение петь эти песни, что для учащихся третьего класса трудно, а знакомство с текстом песен. В этом случае восприятие картин заметно повышается, беседа проходит живее и интереснее.

Цель беседы: дать учащимся представление о героических боевых подвигах Конной Армии в период гражданской войны, вызвать чувство уважения к памяти о беззаветных защитниках молодой Советской Республики, показать, как художник выразил героизм буденновцев.

Вступление к беседе — рассказ учителя о том, как капиталисты, ярые враги Советской власти, организовали белогвардейские войска, куда вступали сынки помещиков и фабрикантов, деревенские кулаки, богатое казачество и значительная часть офицерского состава царской армии. Особенно сильными белые войска оказались на юге России — на Дону, Украине и Кубани.

Первая Конная Армия неожиданно появлялась среди врагов и громила белые войска. Особенно страшили врагов конармейские тачанки — двух- и четырехколесные брички с пулеметами, в которые запрягали по четыре сильных лошади.

В числе вопросов по картине могут быть примерно такие:

Расскажите, кто сидит в тачанке. Боятся ли пулеметчики встречи с врагом?

Что почувствуют белогвардейцы, когда увидят двигающиеся на них пулеметные тачанки?

Кто знает наизусть слова песни „Тачанка"?

Почему пулеметчики смело рвутся в бой?

Что видно вдали, за тачанкой?

Где происходит действие? Почему степь светло-желтая?

Чем кончилась гражданская война? Почему победила Красная Армия?

М. Б. Греков

„ТРУБАЧИ ПЕРВОЙ КОННОЙ АРМИИ" (1934)

Летний жаркий день. Солнце стоит почти в зените, играя бликами на духовых инструментах, на лицах и одежде музыкантов. Блестят на солнце гарцующие белые кони. Вся картина залита солнцем, все блестит под его золотыми лучами. Степные травы выгорели до желтовато-бурого цвета. Пыль поднимается от конских копыт. Над выжженной степью раскинулось яркое синее небо с плывущими желтовато-розовыми облаками. Горизонт потонул в знойной мгле.

Впереди кавалерийской колонны по степной дороге едут трубачи-музыканты и самозабвенно играют буденновский марш:

С неба полуденного жара не подступи,
Конная Буденного раскинулась в степи . . .

Композиционно картина построена так, что основная масса кавалерийского полка тонет во мгле знойного марева. Центр картины занимает монолитная группа музыкантов. Оркестр играет победный марш. Звуки его воодушевляют на борьбу за родную Советскую власть.

Кавалеристы-буденновцы закалились в боях с врагом. Полк стал для них таким же родным, как своя деревня или отцовский дом. Военные походы и дружба, рожденная в боях, останутся в их памяти на всю жизнь.

Захватывающие звуки марша заставили командира полка подъехать к трубачам. Он подбоченился, полуобернулся к оркестру и, видимо, поет во весь голос.

Красные командиры в отличие от царских офицеров не были чванливыми, не смотрели презрительно на рядовых солдат, не носили золотых погон. Это — бывшие рабочие или крестьяне, выросшие вместе с бойцами „в пламени и в пороховом дыму".

Полк в походе. За оркестром идут несколько тысяч беззаветных героев. Над их головами реет победное полковое алое знамя. Золотятся на солнце его кисти. Знамя дорого каждому бойцу, с ним кавалеристы не раз мчались в атаку, освобождали советскую землю от белогвардейской нечисти.

Крайний слева — молодой, пышущий здоровьем боец в черной мерлушковой папахе, лихо заломленной на затылок. Его защитная гимнастерка под цвет трубы выгорела от солнечных лучей. Он, по-видимому, руководитель оркестра и, чувствуя свою ответственность перед всем полком, играет самозабвенно, старательно. Он хорошо знает, как важно в долгом утомительном походе подбодрить кавалеристов звуками духового оркестра.

Рядом с ним — трубач-баритон. Он значительно старше по возрасту. Война заставила его взяться за оружие. Не думал кавалерист, что будет

играть в оркестре — научился в армии. Загорелое строгое лицо музыканта говорит о большом жизненном опыте. Возможно, он работал в шахте или на заводе. Он одет в кожаную тужурку, на ногах — сапоги с высокими голенищами.

Третий музыкант — в шапке, отороченной мехом, — играет на кларнете, высокие звуки которого пронзают степные просторы. Крайний справа в оркестре — довольно грузный боец с широким добродушным лицом.

Одеты музыканты по-разному: кто в выцветшие гимнастерки, кто в кожаные тужурки; на голове папаха или старенькая фуражка. Одни в сапогах, другие в ботинках с обмотками. Трудно было еще молодой Советской Республике, разоренной войной, снабжать свою армию. Зато кони у трубачей — красота и гордость всего полка — специально подобраны по масти: сильные, выносливые, вычищенные до блеска, заботливо ухоженные.

Вся группа музыкантов воодушевлена стремлением поддержать боевой дух кавалеристов. Крепко сидят трубачи в казачьих седлах. Как все кавалеристы полка, музыканты опалены огнем войны. Сейчас они играют в оркестре, а в бою вместе со всеми пойдут в атаку, проявляя удаль и отвагу.

Картина жизнерадостна, эмоционально приподнята. Она вызывает чувство гордости за наших доблестных сынов, беззаветно сражавшихся с вражескими полчищами. Ее живописный строй полностью соответствует содержанию. Звонкие, светлые цвета, яркий солнечный свет, обилие воздуха — все это создает радостное настроение у зрителя.

„Трубачи Первой Конной Армии" — одна из лучших картин М. Б. Грекова. В ней показана жизнь в ее революционной романтике. И это характерно для всего творчества Грекова.

План беседы и примерные вопросы

Картина „Трубачи Первой Конной Армии" изображает, как и предыдущая картина М. Б. Грекова, один из эпизодов в жизни буденновской кавалерии. В отличие от „Тачанки", где показана боевая операция, картина „Трубачи Первой Конной Армии" изображает действие, предшествующее атаке.

В процессе беседы по картине школьникам предлагается ответить, как бы они сами назвали эту картину.

Почему кавалеристы-музыканты играют в походе? Кто движется за ними?

Что они исполняют на духовых инструментах? Какие марши-песни вы знаете?

Расскажите о музыкантах, опишите их.

Кто едет на гнедом коне рядом с музыкантами? Чем отличается командир от кавалеристов?

Какое значение имеет алое знамя, реющее над колонной?

Как написан пейзаж — степь и дорога, по которой движется полк?

Почему скрыт горизонт? Почему небо не ясное, а покрыто какой-то мглой?

Какое впечатление создается у вас от картины?

Надо рассказать школьникам, что Первая Конная Армия сыграла выдающуюся роль в годы гражданской войны. Лихие конники с беззаветной храбростью защищали родную Советскую власть, громили белые войска, которые люто ненавидели рабочих и крестьян, Красную Армию и особенно коммунистов-комиссаров. О героизме Первой Конной Армии сложено много песен. В этих песнях прославляется храбрость, отвага и беззаветная преданность буденновцев социалистической Родине.

Теперь, когда школьники познакомились с двумя картинами Грекова, нужно рассказать о жизни художника.

Митрофан Борисович Греков (1882—1934), сын донского казака, родился и вырос среди раздольных донских степей. Семья Грековых была большая, дружная и трудолюбивая. У Митрофана Борисовича было пять братьев и сестра.

Интерес к искусству у мальчика проявился рано, еще до школы. С годами у него развилась страсть к рисованию. Он с упоением копирует рисунки из журнала „Нива" на темы военного быта и жизни кочевников Средней Азии. Но вскоре охладевает к этому занятию. Он принимается сам сочинять различные приключения, сопровождая их собственными иллюстрациями. Две-три строчки текста в школьной тетрадке — и тут же несколько рисунков.

Окончив в 1898 году окружное училище в станице Каменской на Дону, Греков отправился в Одессу поступать в художественное училище, взяв с собой папку со своими рисунками. Знания Грекова, полученные в училище станицы, были ниже требований Одесского училища. Пришлось бы ему возвращаться на хутор, если бы не эти рисунки, которые произвели исключительно благоприятное впечатление на профессора К. К. Костанди.

В 1903 году, сдав выпускные экзамены в Одесском училище, Греков прибыл в Петербург и начал учиться в Академии художеств у И. Е. Репина и профессора батальной живописи Ф. А. Рубо, автора знаменитой Севастопольской панорамы.

По окончании академического курса обучения Греков отбывает воинскую повинность и в 1914 году по первой мобилизации уходит на германский фронт в составе казачьей сотни. Почти четыре года он пробыл в кавалерийских частях, участвуя в сражениях и походах.

Демобилизовавшись из армии по болезни, он становится преподавателем рисования в новочеркасской школе, а в 1920 году, когда Новочеркасск заняли красные части, он вступает в Первую Конную Армию и служит армейским художником вплоть до 1926 года. В записных тетрадях художника среди набросков сделана такая пометка: „Начинаю писать по

живым впечатлениям сегодняшнего дня. Несколько месяцев я находился в полосе фронта, в непосредственной близости к боям. Это дало мне возможность наблюдать боевые движения войск, познакомиться с характерными особенностями гражданской войны и красных частей. Их внутреннее идейное содержание рисовало в особом, романтическом свете наблюдаемые мотивы и эпизоды, которые потом стали темами моих картин".

Жизнь Митрофана Борисовича Грекова оборвалась внезапно в тот момент, когда он с группой художников-панорамистов прибыл в Севастополь и начал вести подготовительную работу к созданию музея-панорамы „Штурм Перекопа". Чрезвычайно скромный в личной жизни, Греков оставался таким же в своем творчестве. „Он старался показать только историческую правду, как он видел ее собственными глазами, и он знал, что эта правда настолько прекрасна, так насыщена подлинным героизмом восставших масс, что она не нуждается ни в каком искусственном приукрашивании. И поэтому полотна художника Грекова с их беспредельными южными степями, охваченными революционным пожаром, красными всадниками, в дыму кровавых схваток мчащимися навстречу смерти к победе, — навсегда останутся ценнейшими живыми документами суровой и великой эпохи классовых битв"*.

Именем М. Б. Грекова названа основанная в его память студия художников Советской Армии.

В. В. Шаталин

„ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ..." (1957)

Велика земля русская, раздольная и широкая. Не видно конца и края долинам и лесам. То степи ровные и необозримые, то горы высокие, упирающиеся вершинами в небо, то холмы и взгорья, заросшие густой высокой травой. Нападали на русскую землю и разоряли русский народ кочевники — печенеги, половцы, татары. Теперь белогвардейцы — помещичьи сынки, офицеры и генералы — жгут и режут, вешают и убивают русских людей, как когда-то половцы и татары.

Едут по долинам и по взгорьям приамурские партизаны. Среди них плечистый широкобородый боец, насупивший брови и положивший свои крепкие, натруженные руки на гриву коня. Выехал он, русский крестьянин, похожий на пахаря-богатыря Микулу Селяниновича, отстаивать от белогвардейцев родную землю. Рядом с этим бывалым человеком едет матрос с пулеметной лентой через плечо, с гармонью в руках. Растягивает

* Из приказа по Народному комиссариату обороны № 74 от 29 ноября 1934 г.

матрос меха гармонии, широко разносится мелодия песни с высокого взгорья, переливается через реки и леса:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед,
Чтобы с боем взять Приморье
Белой армии оплот.

В одной популярной современной песне поется: „Нам песня строить и жить помогает". В годы гражданской войны песня помогала жить и бить врагов, придавала силу и уверенность в нашей победе. Из края в край летела песня, как вольная птица. Звучала она призывно, вызывала гнев против угнетателей, против всех тех, кто мешал народу свободно жить и работать на родной земле.

Едет в передовом отряде дивизии совсем молодой белобрысый паренек в красных брюках, с винтовкой за спиной и кавалерийской саблей сбоку. Вскинув голову, он тревожно оглядывает раскинувшиеся просторы, голубые дали. Не безмятежную юность с бесшабашной удалью выражают его лицо и фигура, а беспокойную настороженность. Надо быть начеку: враг хитер и жесток, может в любую минуту нагрянуть и застать кавалерийский отряд врасплох. Не дают мирно жить белогвардейцы.

Для чего, казалось бы, нужны военные походы девушке, едущей с бойцами в центре отряда? Но свою будущую жизнь, свое счастье надо завоевать в боях. Без раздумий и оглядок пошла она защищать родную Советскую власть, отстаивать землю и волю.

Возглавляет отряд командир в портупее, с наганом у пояса, в буденовке и ярко-синих брюках. Выехав на вороном коне на взгорье, он резко повернулся вправо и осматривает местность. Боевой конь высоко задрал голову, насторожил уши. Всадник свободно и легко сидит в седле.

С пригорка спустились вниз разведчики с красным флажком на длинной пике.

Многоцветна одежда у кавалеристов, совсем не по форме одеты бойцы: кто в серых шинелях с красными петлицами — характерная деталь на обмундировании нашей армии периода гражданской войны, кто в черных матросских бушлатах. У бойца с седыми пышными усами темно-синий мундир кавказского покроя; у девушки — темно-зеленая шинель. Так и было в действительности тех лет, в первые годы молодой Советской Республики. Создавались партизанские эскадроны из беззаветно преданных революции, отважных и смелых людей. Закалялись партизаны в боях, становились дружным коллективом с единой волей, с одним страстным желанием — добить свирепствующего врага.

Пейзаж суров и тревожен. Художник пишет широкими мазками побуревшую траву, зеленовато-синюю долину, среди которой блестит серебря-

ная лента реки. Не ликует и не сверкает природа под солнечными лучами, а как-то тревожно и грозно притихла. Небо сплошь покрыто облаками. Розовато-желтые, оранжево-белые, подсиненные снизу, они несутся по холодному небу, разрастаясь в целые острова, сталкиваясь друг с другом. Ветер гонит облака, клонит траву к земле, развевает гривы у коней.

Картина с ее мужественным колоритом правдиво изображает то незабываемое время, когда советский народ с небывалым революционным пафосом, с беззаветной преданностью Коммунистической партии поднялся на защиту завоеваний Октября. Старые и малые шли в Красную кавалерию, становились партизанами, чтобы громить царских генералов и атаманов.

Выглядят конники-партизаны как „былинные богатыри, поднявшиеся выше гор высоких, крепче скал гранитных". Картина проникнута единым ритмом движения. Это впечатление непрерывного движения конного отряда усиливает пейзаж: и бегущие по небу облака и открывающаяся перспектива реки с далеким заречьем.

План беседы и примерные вопросы

Картина „По долинам и по взгорьям . . ." рассматривается в третьем классе начальной школы по теме „Наша Армия — защитница Родины" вслед за картинами М. Б. Грекова „Тачанка" и „Трубачи Первой Конной Армии". По времени действия, по идейному содержанию и образам все эти картины очень близки.

Ученики начальной школы с удовольствием слушают рассказы о боевых походах красных кавалеристов, громивших белые войска, знают и любят песни о тех героических годах. Само песенное название картины привлекает внимание учащихся. В беседе следует разумно использовать слова песни о приамурских партизанах, написанной в 1922 году участником гражданской войны Петром Парфеновым. Впоследствии эта песня стала очень популярной. Ее слова, ее героическое содержание в равной мере можно отнести и к тем партизанским отрядам, которые сражались с белогвардейскими бандами в других местах нашей страны. Поэтому не обязательно рассматривать картину как посвященную только партизанам Приамурья. Учитель решает сам, в каком плане ее трактовать и какие задать вопросы ученикам. Среди этих вопросов могут быть следующие:

Почему картина называется „По долинам и по взгорьям . . ."?

Скажите наизусть слова песни о приамурских партизанах. Когда ее сложили?

Где и в какой местности находится партизанский отряд?

Почему художник показал отряд конников на высоком холме?

Надо разъяснить ученикам, что, как правило, низкий горизонт на картине позволяет художнику подчеркнуть монументальность, внушительность героя или группы действующих лиц.

Какое впечатление производит на вас картина? Создается ли уверенность, что кавалеристы смелые, что они не боятся белогвардейцев?

Что заставляет их воевать с белыми войсками? Кто вышел на защиту молодой Советской Республики?

Расскажите о пожилом бойце с черной бородой. Что выражают его лицо, поза? Кто он?

Почему крестьяне отстаивали Советскую власть в борьбе с белогвардейцами?

Что делает матрос, который едет рядом с пожилым партизаном?

Какое значение имели песни и марши в военных походах?

Расскажите о юном кавалеристе на белом коне.

Почему девушка оказалась в кавалерийском отряде?

Можно ли назвать партизанский отряд спаянным, крепким коллективом? Какое задание они должны выполнить?

Опишите природу, где действует отряд кавалеристов, выехавший на взгорье.

Какими красками художник изобразил пейзаж? Почему художник написал небо, почти сплошь покрытое бегущими облаками? Случайно ли это?

Поясните ученикам, что природу художник всегда старается изобразить в полном соответствии с идейным содержанием картины, сделать ее „участником" события, привлечь пейзаж к раскрытию главной идеи. Такая же роль принадлежит пейзажу и в картине молодого советского художника Виктора Васильевича Шаталина.

В. Г. Пузырьков

„ЧЕРНОМОРЦЫ" (1947)

Бурное, штормовое море. Сплошь покрытое тучами небо. Ветер. Холод. И в эту непогоду высаживается на берег, занятый врагом, советский морской десант. Задача группы черноморцев-десантников — любой ценой закрепиться на берегу, создать плацдарм для высадки большого отряда морской пехоты и артиллерийского вооружения. Не дожидаясь, пока моторная шлюпка пристанет к берегу, моряки прыгают в воду и сквозь бурлящие волны пробираются вперед. Трое уже у берега. Они вооружены ручным пулеметом, пистолетами-автоматами и гранатами. Лица суровы, глаза напряженно вглядываются в даль. Врага не видно, но он притаился где-то здесь и в любой момент может открыть огонь.

Ближний к зрителю матрос в бушлате и бескозырке, с волевым лицом, очень выразителен. Такая сила и решительность чувствуются в его

наклоненной вперед сильной фигуре, в резких движениях, что твердо веришь в успех задуманной операции. Слева от него моряк в мичманке, с ручным пулеметом. Это, вероятно, старшина. Из-под робы выброшен гюйс (синий с белыми полосками матросский воротник). Рядом — матрос в плащ-палатке и каске. Мужественные, обветренные лица, настороженные движения. Много раз смотрели смерти в глаза отважные моряки. Ненависть к врагу, готовность уничтожить его выражены в их позах и строгих взглядах.

Море волнуется, бьется о берег, пенится у прибрежных камней. Ветер бросает в лицо матросам соленые брызги. Но непогода — союзница моряков, она помогает им оставаться незамеченными врагом. Непокорная морская стихия созвучна беспримерному мужеству героев.

На втором плане — десантная шлюпка с матросами и командиром. Матросы прыгают в море, чтобы присоединиться к товарищам, которые уже высадились на берег. Матрос, прильнувший к пулемету, установленному на носу шлюпки, огнем поддерживает высаживающуюся группу. Командир полуобернулся и поднял руку как условный знак команды для шлюпок и катеров, которые идут следом, разрезая бурлящие волны.

И матросы и командир чувствуют свою ответственность перед родиной, сознают свой воинский долг. Движения их точны и решительны — дорога каждая минута, операция должна уложиться в предельно сжатый срок. Промедление — смерти подобно. Взаимосвязь между всеми десантниками, между ближним и дальним планами картины, обусловленная идейным замыслом, выражена в согласованности действий всей группы десантников и каждого матроса в отдельности. Динамичность композиции картины придает ситуации еще большую остроту и напряженность. Это состояние усиливается пейзажем.

Наступательная операция будет разворачиваться широким фронтом — и на море и в глубину от береговой линии, — и это художник дает почувствовать зрителю, хотя показывает только начало высадки горстки храбрецов.

Низкое, сумрачное небо, сплошь покрытое клубящимися облаками, сливается у горизонта с морем в одну темную, густую беспокойную массу. В живописи преобладают холодные, зеленовато-стальные тона. Смелыми мазками „вылеплены" фигуры матросов, прибрежные камни и волнующееся море. Острота и взволнованность изображенного момента невольно вызывают в памяти суровые военные годы, рождают чувство гордости и преклонения перед боевыми подвигами черноморцев.

Сколько таких подвигов совершено! Картина рассказывает только об одном из множества подобных эпизодов. Массовый героизм, проявленный советскими воинами, нашел свое яркое выражение в картине „Черноморцы". Ее эмоциональный накал, романтическая приподнятость пришли из самой жизни.

В честь нашего доблестного флота написаны стихи и песни.

По всем фронтам в сраженьях легендарных
Советский флаг с победою пронес
Балтийский, черноморский, заполярный
И тихоокеанский наш матрос.
Слава доблестному флоту,
Слава русским морякам.

Из песни „Слава флоту"

План беседы и примерные вопросы

В беседе по картине „Черноморцы" неминуемо встретится ряд трудных для учащихся начальной школы слов: бушлат, шлюпка, десант, пистолет-автомат, шторм и другие. Их надо обязательно выписать на доске и объяснить. Картина рассматривается после общей вступительной беседы о Советской Армии. Разбор надо приурочить к тому времени, когда вся страна отмечает юбилейную дату со дня основания нашей Армии; объяснив тему картины, задайте вопросы учащимся, стараясь направить их внимание на то, как художник передал в „Черноморцах" героизм Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны.

Расскажите, как художник показал, что берег занят врагом, хотя ни одного немецкого солдата не видно.

Рассмотрите внимательно выражение лиц моряков. Можно ли сказать, что это храбрые, смелые люди?

Что их заставляет идти на смертельную схватку с врагом?

Как вооружены моряки? Как они одеты?

Что происходит в шлюпке?

Где командер группы, что он делает? Кому он подает сигнал?

Вспомните, где вы еще видели командира, который призывает тех, кто на картине не показан.

Имеется в виду картина Соколова-Скаля „Штурм Зимнего дворца", уже знакомая школьникам, где также изображена сравнительно небольшая группа, а создается впечатление, что в наступлении участвует много людей. Надо объяснить детям, как художники достигают этого.

Как написано море, какое оно? Что означают всплески воды?

Если бы небо было безоблачное, чистое голубое, день солнечный, море спокойное — подходил ли бы такой пейзаж к этой картине?

Почему у нас создается уверенность, что победят советские матросы-черноморцы?

Чем кончилась Великая Отечественная война?

Заканчивая беседу, надо пояснить детям, что таких смелых и бесстрашных воинов, как черноморцы, очень много сражалось на фронтах Великой Отечественной войны, что нашу Армию вдохновляли на воинские подвиги ненависть к фашистам и любовь к своей Родине, ко всем угнетенным наро-

дам, ко всем трудящимся. Художник, написавший картину „Черноморцы”, сам участвуя в боях, видел отвагу и мужество советских воинов.

Виктор Григорьевич Пузырьков, сын рабочего, родился в 1918 году в Днепропетровске, на Украине. До поступления в Киевский художественный институт он учился в художественной школе в Днепропетровске. Война прервала занятия в институте. Виктор Пузырьков добровольцем ушел на фронт и был тяжело ранен. Выйдя из госпиталя, он отправился в Самарканд, где в то время находился художественный институт, эвакуированный из Киева. В 1954 году Пузырьков оканчивает институт. Его дипломная работа „Непокоренные” тоже посвящалась советским морякам. Он — мастер морских пейзажей (художников, которые пишут морские пейзажи, называют маринистами).

Пузырьков живет и работает в Киеве, имеет звание заслуженного деятеля искусств Украинской Советской Социалистической Республики. Он пользуется на Украине большим уважением и как художник и как преподаватель художественного института.

Ю. М. Непринцев

„ОТДЫХ ПОСЛЕ БОЯ” (1951)

„На войне насчет войны вел беседу Теркин” — сцена настолько живая, веселая и жизнерадостная, что поневоле улыбнешься вместе с героями картины, которые слушают неунывающего рассказчика. Какие замечательные люди! Только что они смотрели смерти в глаза, а наступила короткая передышка между боями — собрались все вместе и заразительно смеются. Это настроение передается и зрителю.

Идет война с фашистской Германией. Кровопролитные сражения развернулись от Мурманска до Черного моря. Только что закончился бой, очередная атака врага отбита, и группа бойцов Советской Армии сделала короткий привал на лесной поляне. В центре, на пеньке, сидит Василий Теркин с лихо сдвинутой набок шапкой-ушанкой. Табачку у него вдоволь: красный кисет заполнен до самой шнуровки. Не успел еще Теркин закурить, как вокруг собрались его товарищи по оружию. Знают, что весельчак и балагур не утерпит и начнет рассказывать были и небылицы, сыпать меткими шутками и прибаутками. Прищурив умные, всепонимающие глаза, он с лукавой усмешкой посматривает на слушателей. Острые, веселые шутки-выдумки „с перцем” вызывают неудержимый смех, согревают бойцов, помогают забыть тяготы войны, отгоняют тревожные мысли о доме, где хозяйничают немцы.

Ю. М. Непринцев. Отдых после боя. 1951

Но Теркин не только бойкий и остроумный рассказчик. Это бывалый, смекалистый солдат, не теряющий бодрости духа ни при каких обстоятельствах. Он беззаветно служит своему народу и готов в любую минуту сражаться за родину. У него даже сейчас, во время отдыха, крепко прижата к себе винтовка, поставленная прикладом на носок сапога.

В Великую Отечественную войну Теркины, солдаты с небывалой храбростью, рискуя жизнью, шли на смертный бой с ненавистным врагом, чтобы очистить русскую землю от непрошеных гостей. Теркины — это мирные советские люди, но, поставленные в условия армейской, фронтовой жизни, готовы идти в бой, не задумываясь об опасности. К своим геройским подвигам они относятся как к обычному делу: похвалят такого воина за геройский поступок, он даже удивится — всякий бы так поступил!

Теркин — кто же он такой?
Скажем откровенно:
Просто парень сам собой
Он обыкновенный.
Впрочем, парень хоть куда.
Парень в этом роде
В каждой роте есть всегда,
Да и в каждом взводе.

Молодой боец, сидящий рядом с Теркиным, влюбленно смотрит на него и внимательно слушает. Вместе с Теркиным, опытным, храбрым солдатом, он пойдет в огонь и воду. Верит в Теркина и пожилой боец, тоже „видавший виды". Стараясь заглянуть в лицо рассказчика, он добродушно улыбается. Сзади за Теркиным стоит молодой солдат, схватившийся рукой за щеку и заливающийся безудержно веселым и громким смехом. Этот боец — сам художник, восхищенный Теркиным, его боевой ловкостью и умом рассказчика.

Веселое удивление выражает также жест разведчика в белом маскировочном халате. От неожиданности и остроты шутки разведчик схватился рукой за шапку и полуобернулся в сторону балагура, чтобы не пропустить мимо ушей не одного остроумного слова. Разведчик забыл об опасности на войне, забыл, что смерть подстерегает его на каждом шагу. Подошел к бойцам на привале и танкист. Несмотря на ранение (голова его перевязана), он также не прочь послушать Теркина и посмеяться вместе со всеми.

В целом группа живописна и естественна, убеждает в непобедимости силы народной, в горячем патриотизме воинов Советской Армии. Веришь, что такой народ все „перетерпит-перетрет" и победит врага.

Героев картины „Отдых после боя" воспитала не война, а то, что было до этого, — весь строй нашей жизни. А война обнаружила, показала моральное превосходство советских людей над фашистским отребьем. Художник, говоря словами поэта Твардовского, „был восхищен их душевной красотой, скромностью, высокой политической сознательностью, готов-

ностью прибегать к юмору, когда речь заходит о самых тяжких испытаниях, которые им самим приходилось встречать в боевой жизни"*.

Непринцев, будучи в рядах Действующей армии, хорошо знал солдатскую жизнь. Потому так вдохновенно и правдиво показал он в картине людей, вынужденных воевать, сменивших мирный труд на военные походы. Создавая эту картину, он, видимо, не раз вспоминал своих товарищей по фронту, сам видел, как ведет себя советский человек на войне, как в минуту смертельной опасности проявляются высокое чувство патриотизма, солдатского товарищества и красота подвига.

Композиционно картина построена так, что зритель как бы присоединяется к слушающим рассказчика и смеется вместе с ними.

Живопись светлая, жизнерадостная. Серые шинели бойцов не подавляют однотонностью. Белые маскировочные халаты разведчиков, черный комбинезон танкиста и серые полушубки хорошо вписываются в общую тональность картины. Ярко-красный кисет Теркина выделяет цветовой и композиционный центр картины с ее главным героем. Все детали — вещевые мешки, ящик со снарядами, котелки, перчатки, вооружение бойцов и т. д. — придают картине еще больше живости и теплоты. Все они дополняют характеристику персонажей и всей ситуации.

Пейзаж в этой картине — не только фон. Зимний северный лес наполнен людьми и танками. Художник подчеркивает этим, что отдыхающая после боя группа бойцов с Теркиным во главе не изолирована от боевой жизни других воинских подразделений. Пейзаж, таким образом, стал существенным компонентом картины.

Основой сюжета этого произведения Непринцева послужила поэма Твардовского „Василий Теркин". В 1952 году картина была отмечена Государственной премией.

План беседы и примерные вопросы

Картина „Отдых после боя" рассматривается в третьем классе начальной школы по теме „Наша Армия — защитница Родины".

Трудно себе представить, чтобы ученики не заинтересовались при этом поэмой А. Твардовского. Они обязательно будут спрашивать учителя: живое лицо Теркин или вымышленное, что он сейчас делает, о чем он рассказывает бойцам и так далее.

Неправильным будет ответ учителя, если он скажет ученикам: „Теркин что-то рассказывает". Школьники никогда не удовлетворяются этим „что-то". Им необходимо дать конкретный ответ, о чем именно Теркин расска-

* А. Твардовский, Как был написан „Василий Теркин", М., „Советский писатель", 1952, стр. 13—14.

зывает, отчего так заразительно смеются бойцы. Поэтому надо будет во внеурочное время прочитать детям несколько глав из поэмы Твардовского „Василий Теркин”.

Полезно также прочитать самому учителю статью Ю. М. Непринцева „Как я работал над картиной „Отдых после боя”*. В ней учитель найдет интересные сведения о той большой творческой работе, которую проделал художник, когда писал картину. Найдет также интересные описания, как художник раскрывает характеры героев картины, в частности тех, которые не затронуты при ее разборе (например, усатого старшины, сидящего на снарядном ящике, бойца-комсомольца, стоящего за Теркиным, и других).

Беседе по картине должен предшествовать короткий рассказ о Великой Отечественной войне. Полезно также связать разбор картины с чтением небольших стихотворений на тему о войне, известных детям. После этого можно задать детям примерно такие вопросы:

Когда фашистская Германия напала на нашу Родину и почему?

Чем кончилась война?

Прочитайте наизусть стихотворения М. Исаковского „Навек запомни!” и „У самой границы”.

Где бойцы находятся? Покажите на картине Василия Теркина.

Почему они собрались вместе? Что их заинтересовало?

Чем вызван общий дружный смех воинов, отдыхающих после боя?

Для каких людей характерно это состояние?

Убеждает ли картина, что бойцы будут крепко защищать Родину и победят? Как это художник показал?

Что можно сказать о характере Теркина?

Как солдаты относятся к рассказчику?

Почему художник включил самого себя в картину?

Расскажите о других воинах. Кто, кроме пехотинцев, здесь присутствует?

Какое впечатление производит эта картина?

В заключение объясните, что картина показывает характеры советских людей, что ее главного героя нельзя считать исключительной личностью. Теркин — это рядовой народный герой, один из многих воинов, он не отделим от своих товарищей.

Война оторвала их от мирной жизни — надо скорее разгромить врага, выполнить свой воинский долг перед Родиной, не задумываясь об опасности. Святое чувство товарищества объединяет этих храбрых и в то же время обыкновенных людей.

Картина показывает высокие патриотические чувства советских воинов, учит следовать их примеру, быть честным и стойким в любых испытаниях, выпавших на долю социалистического отечества.

---

* См. сб. „Из творческого опыта”, М., „Советский художник”, 1955.

Автор картины „Отдых после боя" Юрий Михайлович Непринцев родился в 1909 году. В 1938 году он окончил Ленинградский художественный институт имени И. Е. Репина. С первых дней войны Непринцев был на фронте. Зимой 1942 года в прифронтовой землянке он впервые услышал главы из поэмы Твардовского „Василий Теркин", завоевавшей в армейских частях огромнуюпопу лярность. На тему, подсказанную поэмой „Василий Теркин" и собственными жизненными наблюдениями, Непринцевым написаны два варианта картины „Отдых после боя" (1951 и 1952). Второй из них находится в Третьяковской галерее. На фронте Непринцеву иногда удавалось рисовать. Эти рисунки частично были использованы при разработке композиции картины, для выполнения которой понадобилось долго и кропотливо подбирать типаж, отвечающий многообразию характеров людей, изображенных на картине. „Сюжет сам возник из живых воспоминаний военных лет, — рассказывает художник. — Зимний лес, заснеженная поляна, группа бойцов, слушающих веселого рассказчика в короткий перерыв между боями. Когда я живо представил себе эту много раз виденную сцену, мне сразу вспомнился и всеобщий фронтовой друг — Василий Теркин. И, заново плененный этим чудесным, глубоко правдивым образом, я не расставался с ним до конца работы над картиной . . . Хотелось дать в картине все так же просто, как в жизни, и вместе с тем так же сложно по разнообразию психологического состояния людей . . . В основе художественной правды, безусловно, всегда лежат жизненные явления, но их необходимо отобрать и сконцентрировать".

К этой выдержке из рассказа художника о создании картины „Отдых после боя" можно добавить, что поэт Твардовский поначалу с недоверием относился к самой возможности перевоплощения поэтического образа Василия Теркина в живописное произведение. Но когда увидел картину Непринцева на выставке, был приятно удивлен совпадением наглядного зрительного образа с характером того героя, именем которого он назвал свою поэму.

В. В. Богаткин

„ШТУРМ РЕЙХСТАГА" (1947)

Груда разбитой военной немецкой техники — подбитые танки, артиллерийские орудия, минометы, автомашины; длинный ствол изуродованной зенитной пушки, как хобот гигантского зверя, высоко поднялся к небу. Вдали темнеет силуэт громадного серого здания с куполообразной крышей. Это — рейхстаг, с закопченными каменными стенами и колоннами, с выбоинами от снарядов. Мощный огневой налет советской артиллерии и авиации разрушил крышу, обнажив стальные полукруглые ребра каркаса.

Конец апреля. Голые деревья на площади перед рейхстагом окутаны дымом пожарищ и пылью.

Советские танки с пехотой вышли на площадь и с ходу ведут интенсивный огонь по рейхстагу, где спрятались в смертельном страхе „завоеватели мира".

Наши пехотинцы в стальных касках, шинелях и плащ-палатках быстро скатываются с брони танков и с автоматами наперевес бегут к зданию имперской канцелярии. Под прикрытием мощного артиллерийского огня солдаты устремились к рейхстагу.

В центре наступающей группы — советский офицер в плаще защитного цвета. Он объединяет бойцов, руководит их действиями. Вместе со всеми горит он одним желанием — быстрее пробиться к врагу и схватиться с ним насмерть. Ни грохот разрывающихся снарядов, ни свист осколков и пуль не останавливают командира. Его порыв воодушевляет солдат; даже раненный в голову воин участвует в штурме. Он на один миг оглянулся и сейчас ринется в жаркую схватку с врагом: крепко еще держат автомат его мозолистые руки. Лавина советских воинов и военной техники движется на рейхстаг, атакует лестницу и главный вход в это последнее убежище фашистских главарей.

Колорит картины построен на черно-серых тонах, что усиливает впечатление правдивости в передаче той обстановки, в которой проходил штурм.

Группы наступающих воинских подразделений Советской Армии выражают единую волю, их объединенные действия направлены к одной цели — взять рейхстаг, разгромить берлогу врага. Окутанное мглой и дымом здание рейхстага готово рухнуть и похоронить под своими обломками фашистских главарей, фашистскую Германию.

Советские воины добрались до центра Берлина и ведут последний бой, чтобы водрузить победное красное знамя над зданием рейхстага. Штурмуя дымящуюся крепость нацизма, советские солдаты несут в своем сердце справедливый гнев и ненависть к фашизму, помнят о сожженных городах и селах своей страны.

Час победы и возмездия наступил. Нет сомнения, что последний оплот врага рухнет.

План беседы и примерные вопросы

„Штурм рейхстага" завершает цикл картин, которые рассматриваются в третьем классе по теме „Наша Армия — защитница Родины". Все они правдиво показывают героизм советских воинов, защищавших молодую Советскую Республику в годы гражданской войны, а затем в борьбе с фашистской Германией в Великую Отечественную войну отстоявших Родину от порабощения.

Художником В. В. Богаткиным создан автолитографированный триптих „Капитуляция Берлина". Левая часть триптиха изображает бой „У Бранденбургских ворот", центральная часть — „Штурм рейхстага" и правая часть — „Колонна победы". Если в школе не окажется репродукции произведения Богаткина „Штурм рейхстага", то оно может быть заменено картиной Д. К. Мочальского „Победа" (воспроизведена в журнале „Огонек", № 9 за 1963 год вместе с картиной В. В. Шаталина „По долинам и по взгорьям . . .").

Перед беседой по картине „Штурм рейхстага" необходимо рассказать учащимся об операции взятия Берлина. Решающие бои за рейхстаг развернулись 29 и 30 апреля 1945 года. Каждый советский воин, участвовавший в этих сражениях, стремился прорваться к рейхстагу и водрузить на его здании знамя победы. Во второй половине дня 30 апреля после мощных огневых ударов артиллерии и авиации советские воины ворвались в здание и завязали там ожесточенный бой. Скоро над куполом рейхстага взвилось красное знамя.

В беседе по картине „Штурм рейхстага" ставится цель — показать героизм Советской Армии, прошедшей от Москвы и Волги до Берлина, отстоявшей свободу и независимость своей Родины и других стран, завершившей победу штурмом рейхстага.

Приступая к беседе, в первую очередь спросите, какие картины уже рассматривались в школе по теме „Великая Отечественная война" („Черноморцы", „Отдых после боя").

Что такое рейхстаг? Почему важно было штурмом взять его?

Как художник показал героизм советских воинов, штурмующих рейхстаг?

Перед зданием очень много разбитых орудий, автомашин. О чем это говорит?

Чем кончилась война для фашистской Германии?

Во имя чего мы ведем мирную политику?

В заключение ученикам рассказывается о жизни и творчестве художника.

Владимир Валерианович Богаткин родился в 1922 году в Москве. Его мать была актрисой и поощряла рано проявившиеся способности мальчика к рисованию. Окончив художественную школу в Ленинграде, он только что поступил художником-декоратором в театр, как началась Великая Отечественная война. Владимир Богаткин принимает активное участие в работе фронтовой бригады театра, а затем становится военным художником. Вместе с Советской Армией он дошел до Берлина и был свидетелем грандиозного сражения наших войск в германской столице.

В своем творчестве художник правдиво показал фронтовую жизнь и освободительную миссию Советской Армии в годы второй мировой войны.

Обоях за Берлин Богаткин написал несколько произведений. Как художник-иллюстратор и мастер литографского рисунка он часто выступает в журналах и газетах, работает много, настойчиво и талантливо.

А. А. Пластов

„КОЛХОЗНЫЙ ТОК" (1949)

В будничной жизни художник сумел найти живописную красоту труда, его строгого ритма. Горячая пора уборки хлеба. Колхозники заняты молотьбой. Летнее солнце нещадно палит.

Молодой, сильный черноволосый парень в красной рубахе, жадно пьющий из ковша холодную воду, только что прибыл на ток, ведя на поводу вола, нагруженного снопами сжатой пшеницы. Мальчик в майке и отцовской солдатской фуражке с трудом удерживает на весу ведро с водой: он помогает взрослым, чем может, и считает, наверное, что без его участия колхозникам не обойтись. Дожидается своей очереди, чтобы напиться студеной воды, и паренек с вилами, оторвавшийся на минуту от подачи снопов пшеницы на транспортер.

Молодые женщины передают снопы на транспортер, обеспечивая бесперебойную работу молотилки. Движения женщин быстры и ловки. Они умеют и любят работать. Лица строгие, руки проворные. В таком же темпе работает и колхозник, который поддел увесистый сноп вилами. Тяжелый сноп он поднял легко и свободно. Его обнаженное до пояса загорелое, мускулистое тело говорит о его силе и ловкости. Движения колхозника размеренны и точны.

Хлеба уродились обильные. Надо вовремя обмолотить пшеницу, воспользоваться погожими днями, чтобы зерно было сухим. Молотилка работает ритмично, поглощая все новые и новые снопы. Смотришь на картину и будто слышишь размеренный стук машины.

В правой части картины изображена группа колхозников, которая работает на веялке. Здесь очищают и провеивают намолоченное зерно. Куча чистой золотистой пшеницы выросла рядом с веялкой. Тут же находятся лопаты, метлы. Колхозницы на одно мгновение оторвались от работы и смотрят на девочку, которая несет на плече ведро воды. К ней подбежала Жучка: встав на задние лапы, она радостно виляет хвостом. За веялкой высится огромная скирда с уложенными на риделях-распялках снопами пшеницы для просушки перед молотьбой. Вдали видны стога соломы и еще одна группа колхозников, тоже занятых работой.

В многофигурной композиции картины „Колхозный ток" все дано в движении, в строгом ритме. Картина прославляет дружный, коллективный труд колхозной деревни. Труд очень тяжелый, требующий большого

физического напряжения, умения, ловкости, выносливости. Но он приносит изобилие и богатство всей стране.

Летнее раскаленное небо высоко раскинулось над колхозными полями, простирающимися до самого горизонта. Солнце жжет и заливает всю картину ярким, горячим светом. В ней все сияет от солнечных лучей.

Чувство полноты жизни выражает художник в этом произведении, показывая бесконечно дорогой для него „деревенский мир, со всеми его просторами, с его горем и радостью". В картине „Колхозный ток" Пластов показывает самоотверженный труд колхозников, налаживающих сельское хозяйство после войны. В этом трудном деле участвуют и взрослые, и подростки, и дети.

Тесная связь художника с жизнью народа позволила ему с большой силой и убедительностью выразить радость свободного труда колхозников, борющихся за богатые урожаи, за подъем сельского хозяйства.

План беседы и примерные вопросы

Картину „Колхозный ток" лучше всего рассматривать вместе с произведением А. А. Мыльникова „На мирных полях". Обе картины написаны на тему „Жизнь колхозной деревни" и показывают радость коллективного труда. В беседе следует указать, что колхозная деревня сейчас богата техникой — комбайнами, жнейками, молотилками и другими сельскохозяйственными орудиями. Они облегчают труд человека, позволяют быстрее и лучше работать, высвобождают время для культурного отдыха. Картина „Колхозный ток" позволяет поставить перед учащимися школы примерно следующие вопросы:

Какие машины применяются при молотьбе?

В каких условиях происходит молотьба? Почему колхозников называют тружениками села?

Расскажите о колхознике, пьющем воду из ковша.

Опишите колхозника, который подает вилами тяжелый сноп пшеницы.

Кто и как помогает взрослым колхозникам?

Какое впечатление производит на вас вся картина?

Почему Советское правительство награждает особо отличившихся тружеников села?

Картина написана в 1949 году. Какое значение она имеет в наши дни?

В конце беседы учителем дополняется биография художника, кратко рассказанная ученикам ранее в связи с его картиной „Первый снег".

В „Колхозном токе", как и во многих других произведениях Пластова, изображены люди его родной деревни Прислонихи.

Аркадий Александрович Пластов на собственном опыте испытал почти все виды сельскохозяйственных работ: пахал землю, сеял и убирал хлеб, косил сено и т. д. Долгое время он работал секретарем комитета бедноты в

родной деревне, был членом сельсовета, а потом его секретарем. И по сей день художник большую часть года живет и работает в деревне Прислонихе.

О жизни колхозной деревни Пластов написал очень много картин. За две из них — „Жатва" и „Сенокос" — художник награжден Государственной премией.

А. А. Мыльников

„НА МИРНЫХ ПОЛЯХ" (1950)

Лето в самом разгаре. По залитому солнцем цветущему лугу, утопая по колено в густой траве, молодые колхозницы идут на сенокос. Вокруг такой простор, что, кажется, нет предела русской земле. Яркие цветы и сочные луговые травы, весь этот чудесный мир природы создает настроение счастья и радости. Каждый цветок, каждый стебелек травы живет и дышит, тянется к солнцу. Желтые и зеленые оттенки луговых трав, белые чашечки цветов сливаются в неповторимо прекрасную цветовую гармонию. На фоне этого удивительного по красоте и воздушности пейзажа, с вольными просторами родной земли и беспредельными небесами, написана группа колхозниц, отправившихся на сенокос. Фигуры их четко выделяются на светло-голубом фоне высокого неба. Яркие солнечные блики играют на их одежде и загорелых руках.

Сенокос — горячая пора в деревне. Приходится дорожить каждым хорошим жарким днем, чтобы успеть накосить и убрать как можно больше душистого сена. Погода установилась сухая, надо пользоваться этой благодатью по-хозяйски, без промедления, как бы ни было трудно работать одним женщинам.

Колхозницы улыбаются: для них уборка сена — привычное дело. Уверенный шаг, крепкие руки, ладные фигуры — все говорит о силе и ловкости. Среди них есть совсем молодые девушки. Но они не подведут бригаду. В коллективной работе всем найдется свое место. Было бы трудолюбие и чувство ответственности за общее дело.

Над горизонтом раскинулось бездонное спокойное небо. По нему медленно плывут легкие золотистые облака с волнистыми краями. Временами эти облака закрывают солнце, роняя на землю прозрачные тени. Ничто не предвещает освежающей прохлады. От палящей жары негде укрыться хотя бы на минутку. Лишь изредка пробежит ветерок и разнесет по лугу запахи цветущих трав. В низине поблескивает речка, прихотливо извивающаяся среди пригорков и уходящая к самому горизонту, скрытому беловатым маревом. По ее берегам растут темно-зеленые травы и лес.

Картина „На мирных полях" славит созидательный коллективный труд, самоотверженную выносливость женщин-колхозниц, счастье жизни на свободных просторах родной земли, природу, которая отдает свободному человеку-труженику все свои блага.

Война с фашистскими захватчиками кончилась, наступило мирное время. Надо было восстанавливать разрушенное немцами народное хозяйство. Эта задача в послевоенные годы стояла перед всей Советской страной, перед всеми трудящимися. В сельском хозяйстве после войны львиная доля работы легла на плечи женщин; многие мужчины не вернулись с фронта домой; в деревне не хватало техники. Женщин, как и всех советских людей, война не сломила. В годы нашествия фашистских варваров наши женщины с честью заменили в работе отцов, мужей и братьев, ушедших сражаться с фашистами. Сейчас, в мирное время, колхозницы с неменьшим упорством готовы трудиться во имя общенародной счастливой жизни.

В полном соответствии с этим идейным замыслом картины находится ее цветовой строй. Эта солнечная картина пронизана прозрачным, чистым воздухом, напоенным ароматом цветов и трав.

Советская общественность высоко оценила произведение молодого художника, удостоив его Государственной премии.

План беседы и примерные вопросы

Прежде всего надо объяснить школьникам идейную суть этой картины и рассказать, что после войны с немецкими захватчиками разрушенное сельское хозяйство требовало от колхозников напряженного труда. Надо было восстановить жилые дома и хозяйственные постройки, увеличить посевные площади, собирать более высокие урожаи, заготовлять корма. В это дело много труда и упорства вложили женщины-колхозницы.

Задавая ученикам вопросы по картине, обратите их внимание на то, как написана цветущая природа, как передано художником жизнерадостное настроение женщин-колхозниц, их уверенность в жизни.

Какое время года изображено на картине? Когда бывает сенокос?

Можно ли сказать, что установилась сухая, жаркая погода?

Почему луг, по которому идут колхозницы, кажется таким красивым?

Какие цветы растут на лугу?

Опишите, как выглядят женщины-колхозницы.

Какое впечатление производит на вас вся группа колхозниц?

Что главное в картине — природа или люди?

В конце беседы объясните, какое значение имеет эта картина в наши дни, и расскажите о художнике.

Андрей Андреевич Мыльников родился в 1919 году. Когда он был еще школьником, его рисунки часто появлялись на выставках детского твор-

чества. По окончании средней школы Мыльников учился в Институте имени И. Е. Репина в Ленинграде. Учителями его были такие крупные советские художники, как И. Э. Грабарь и В. М. Орешников. В 1941 году Мыльников ушел в народное ополчение, участвовал в оборонных работах на подступах к Ленинграду, потом вместе с институтом эвакуировался в Среднюю Азию.

Как художник Андрей Мыльников выдвинулся после войны картинами и мозаичными панно: „Клятва балтийцев", „На мирных полях", „Пробуждение" (угнетенные народы Азии и Африки, поднявшиеся на борьбу за независимость), „Изобилие" (панно для станции Ленинградского метро).

Картины Мыльникова „На мирных полях" и „Пробуждение" находятся в Русском музее в Ленинграде.

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС

Н. В. Неврев

„ТОРГ. СЦЕНА ИЗ КРЕПОСТНОГО БЫТА" (1866)

Трудно себе представить более выразительную сцену из жизни бесправного крестьянства, чем ту, которую запечатлел художник Н. В. Неврев. Сидят за столом два помещика — продавец и покупатель — и рядятся о цене крепостной женщины. В комнате, где совершается унизительнейшая сделка купли-продажи, развешаны картины, рисунки и портреты, среди них портрет Мирабо — политического деятеля Великой французской революции 1789 года; на этажерке покоятся стопки книг. Хозяин этой обстановки когда-то учился и мнит себя образованным человеком, полезным обществу. А между тем нравственность его чрезвычайно низка.

Всмотритесь в облик помещика. Он облачился в мягкий, отороченный белым атласом халат и красные туфли и сидит так с утра до вечера, потягивая вино и покуривая трубку. Помещик считает себя существом высшей породы — „голубой крови" и „белой кости". Не беда, что дряблая кожа его стала желтоватой, под глазами набухли синеватые мешки, голова облысела. С какой невозмутимостью, самодовольством и барской надменностью он растопырил пальцы правой руки, назначая цену продаваемой женщины: пятьсот рублей! Отвернулся торговец людьми и смотрит в противоположный угол комнаты, но не потому, что ему стыдно. Полное безразличие к судьбе продаваемой крестьянки выражают его поза и бесцветные ввалившиеся глаза, прикрытые бледными веками.

Покупатель сидит тут же. Это сосед-помещик, горбатый, обрюзгший, с квадратным лицом и приплюснутым носом. Его левая рука лежит на плече девушки. Он уверен: поторгуется еще немного с хозяином и купит

приглянувшуюся ему девушку. Ее владельцу нужны деньги, горбун это знает и не собирается долго засиживаться: пальто и фуражка с козырьком тут же, на спинке кресла, деньги брошены на стол. Сделка будет совершена, и стакан вина скрепит ее. Никто не заступится за бесправную крепостную крестьянку.

У стола, скрестив руки на груди, стоит молодая девушка — жертва бесстыдного торга. Красивая, с правильными чертами лица, одета она в национальную русскую одежду: белая рубашка с длинными рукавами, красный сарафан, голова повязана цветным платком, на шее бусы. Она не кричит, не умоляет, не плачет, но во взгляде ее и плотно сжатых губах чувствуется осуждение, немой протест. Это одна из тех русских женщин, о которых писал Н. А. Некрасов:

Цветет красавица миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка . . .
Лицо величаво, как в раме,
Смущеньем и гневом горит.

У дверей толпится безмолвная группа крестьян, сочувствующих девушке; впереди стоит староста, который по приказанию барина привел крепостную женщину на торг. Он безучастен к ее судьбе. Одет староста в серый домотканый армяк, подпоясанный красным кушаком, на голове — войлочная шляпа. Женщины пришли в барские хоромы посмотреть и посочувствовать горю, постигшему их подругу. Помочь они ничем не могут.

Действие, как видно, происходит летом, в ясный солнечный день. Часы показывают половину второго. Солнечные лучи ярко освещают комнату, заливают золотистым светом всю сцену, всех действующих лиц. Но тем сильнее воздействие на зрителя драматического события, происходящего в этой светлой комнате. От правого угла через всю картину проходит красный цвет: книги в красном переплете, красные туфли помещика, красное вино в графине, красные сарафаны и платки крестьянок, наконец, красный кушак старосты — все это постепенно переводит внимание зрителя от одного предмета к другому. Картина беспощадно обличает крепостничество с присущей для художников-передвижников остротой.

План беседы и примерные вопросы

Картина „Торг" рассматривается или на уроке рисования (тогда следует отвести на нее около двадцати минут), или на уроке чтения. В книге „Родная речь" (третий класс) имеется репродукция этой картины в качестве иллюстрации к статье „Борьба крестьян против помещиков".

Картина прекрасно дополняет эту статью, в которой говорится о продаже крестьян помещиками.

Рассказав учащимся о бесправном положении крестьян, объясните, какими художественными средствами пользуется художник, чтобы передать свою ненависть к помещикам, симпатию и сочувствие к судьбе крепостной девушки.

Составляя план беседы, включите в нее и такие вопросы:

Какая сцена изображена на картине?

Где происходит торг?

Как показано на картине, что помещики еще торгуются?

Что выражает лицо помещика-хозяина?

Как художник показал равнодушие помещика к продаже крепостной девушки?

Расскажите о помещике-покупателе. О чем говорит его поза?

Как ведет себя крепостная девушка? Расскажите о выражении ее лица.

Художник изобразил женщину красивой, умной и внешне спокойной. Своим достоинством и красотой она напоминает одну из тех русских женщин, о которых писал поэт Н. А. Некрасов (зачитывается отрывок из поэмы Некрасова „Мороз, Красный нос").

Как относятся крестьянки, столпившиеся у двери, к судьбе девушки?

Какую роль выполняет в этой сцене староста? (Слово „староста" объясните учащимся.)

Когда могла произойти такая унизительная сделка?

В заключительной части беседы надо подчеркнуть обличительный смысл картины „Торг", которую сам художник назвал „Незабываемое время", намекая на то, что бесправие и угнетение народа продолжало существовать и после отмены крепостного права.

Николай Васильевич Неврев (1830—1904) родился и вырос в Москве. В 1851 году он поступил в Московское Училище живописи, ваяния и зодчества и спустя четыре года получил звание „неклассного художника по живописи домашних сцен". Вопреки этому званию Неврев почти целое десятилетие работает главным образом как портретист московской знати. Вместе с тем он постоянно общался с передовыми художниками и под их влиянием переключился с портретной живописи на бытовой жанр. В творчестве Неврева отразилась общая демократическая направленность русской реалистической живописи 1860-х годов с ее пристальным вниманием к социальным темам и сюжетам, к наболевшим вопросам русской действительности пореформенного времени.

С 1881 года Неврев становится членом Товарищества передвижных художественных выставок, куда входили лучшие русские художники, сочувствовавшие народу и обличавшие в своем творчестве социальное неравенство, невежество и самодурство „власть имущих".

Н. А. Ярошенко

„КОЧЕГАР" (1878)

На фоне каменного подземелья, озаренного багровым отсветом пылающей топки, изображен только один человек. А как много говорит картина! Чем дольше смотришь, тем глубже вникаешь в ее содержание, тем сильнее овладевает тобой чувство негодования против капиталистического строя.

Пристально и угрюмо глядят на зрителя усталые глаза кочегара. Натруженные жилистые руки опущены вдоль грузной фигуры. Голова со спутанными волосами словно вросла в плечи. Укоризненно сумрачный взгляд, изборожденный морщинами лоб, ссутулившаяся фигура со впалой грудью говорят о тяжелом, изнурительном труде, выпавшем на долю кочегара. Судьба этого человека типична для индустриальных рабочих 70-х годов прошлого века, когда Россия встала на путь капиталистического развития. Зарождение крупной промышленности, возникновение все новых заводов и фабрик требовали дешевой рабочей силы, которая прибывала в основном из деревни. Капиталисты с целью наживы жестоко эксплуатировали рабочих, еще недавно пахавших землю и в поисках заработка перебравшихся в город. Условия труда на заводах и фабриках были чрезвычайно тяжелыми.

За спиной кочегара мы видим угол низкой полутемной котельной, стены которой покрыты копотью и грязью. Годами приходится дышать кочегару черной угольной пылью, пока адский — в жаре и духоте — труд не сведет его в могилу. Даже зимой в котельной нечем дышать, а как же тяжко работать в этом аду летом!

Беспокойные, бегающие блики от пылающей топки выхватывают из темноты отдельные куски грязной зеленовато-серой стены. Остальное помещение погружено в темноту. Луч солнца никогда не заглядывает сюда, кочегар не видит дневного света по двенадцать-четырнадцать часов в сутки.

Когда-то он был здоровым и сильным, но тяжелый труд согнул его спину, вдавил грудь, изрезал лицо глубокими морщинами. Мускулы рук застыли в привычном напряжении от тяжести бесчисленного количества лопат с углем, переброшенных в топку. Но чувствуется, что еще сильны эти узловатые, со вздутыми венами, натруженные руки. Кажется, что вот-вот они поднимутся в знак протеста и осуждения несправедливого социального строя, обрекающего рабочего человека на непосильную изнурительную работу. Грузная фигура и лицо кочегара выражают угрюмую силу и строгий укор в адрес тех, кто мог бы облегчить его участь и выступить против жестокой эксплуатации рабочих. Художник впервые в истории русской живописи дал образ индустриального рабочего, показал зарождение клас-

сового самосознания пролетариата, который постепенно превратится в могучую силу, способную смести капиталистические порядки.

Живопись картины, ее темный колорит с багровыми отсветами огня на руках и лице кочегара усиливают драматичность образа.

„Кочегар" заставлял в свое время задуматься о судьбах русских рабочих, а сейчас напоминает нам о той безжалостной эксплуатации, которая когда-то душила и унижала пролетариат.

План беседы и примерные вопросы

Картина „Кочегар" по идейному содержанию трудна для учащихся четвертого класса, поэтому по программе 1965 года она рассматривается в пятом классе. Чтобы облегчить понимание ее учениками четвертого класса, полезно в беседе сравнить ярошенковского кочегара с образом знатного сталевара завода „Серп и молот" А. С. Субботина (картина Г. Н. Горелова). Обе картины рассматриваются в беседе на тему „Жизнь рабочих в прошлом и настоящем".

Проводя беседу по картине „Кочегар", учитель задает примерно следующие вопросы:

Почему кочегар так угрюмо, исподлобья смотрит на зрителя?

Как освещена его фигура? Откуда падает свет?

В каком помещении работает кочегар?

Что хотел сказать художник, показывая на картине усталого, измученного человека в грязной и темной котельной?

Способен ли кочегар проявить свою волю к борьбе, чтобы избавиться от невыносимо тяжелой изнурительной работы?

Соответствует ли идейному замыслу картины ее колорит? Уместны ли были бы здесь светлые тона?

Какой вывод можно сделать из содержания картины?

Рассказав детям о жизни рабочих в царской России, о забастовках и жестокой эксплуатации, о том, как рабочие восстали против капиталистов и взяли власть в свои руки, учитель задает дополнительные вопросы:

Кто организовал рабочих на революционное восстание?

Когда произошла революция?

В тот год, когда Николай Александрович Ярошенко (1846—1898) писал картину „Кочегар", он еще служил на петербургском патронном заводе в чине генерал-майора. Он с детства увлекался рисованием и живописью, но по настоянию отца, военного человека, вынужден был поступить в Михайловскую артиллерийскую академию в Петербурге. Наряду с познанием военного искусства Ярошенко учился искусству видеть и понимать окружающую жизнь в ее социальных конфликтах и противоречиях. Одновременно с прохождением курса артиллерийских наук и похвальным исполнением военных обязанностей он посещал Рисовальную школу, где препо-

В. Г. Перов. Тройка. 1866

давал И. Н. Крамской, идейный руководитель и один из организаторов самого прогрессивного объединения художников, вошедшего в историю русского искусства под названием Товарищества передвижных художественных выставок (или Товарищества передвижников). Кроме того, Ярошенко на правах вольноприходящего ученика занимался в вечерних классах Академии художеств (1864—1874). Еще до выхода в отставку художник-демократ и генерал-майор Ярошенко становится членом правления Товарищества передвижников. Среди собратьев по искусству его называли „совестью русских художников".

„Кочегар" (1878), „Студент" (1881), „Курсистка" (1883), „Всюду жизнь" (1888) – у этих картин, когда они появлялись на выставках передвижников, всегда была толпа зрителей — почитателей неподкупного таланта Ярошенко, близкого друга писателя Глеба Успенского и великого ученого-химика Д. И. Менделеева, друга революционного студенчества.

В воспоминаниях о Н. А. Ярошенко художник М. В. Нестеров пишет: „Жизнь Ярошенко была хорошая, достойная жизнь. Кто не помянет добром художника Николая Александровича Ярошенко, горячо любившего свою родину и так много поработавшего для блага ее народов!"*

Заканчивая беседу по картине „Кочегар", покажите школьникам „Портрет знатного сталевара завода „Серп и молот" А. С. Субботина" художника Г. Н. Горелова, и пусть они под руководством учителя проведут сравнение этих двух картин, показывающих образы рабочих двух разных эпох. Такое сравнение поможет учащимся лучше понять разницу в жизни рабочего класса до революции и теперь.

Г. Н. Горелов

„ПОРТРЕТ ЗНАТНОГО СТАЛЕВАРА ЗАВОДА „СЕРП И МОЛОТ" А. С. СУББОТИНА" (1949)

Прославленный сталевар, новатор производства А. С. Субботин изображен на фоне мартеновской печи в сталелитейном цехе завода „Серп и молот".

В мартене идет плавка. Отблески мерцающей раскаленной стали яркими пятнами озаряют лицо и фигуру сталевара. Оторвавшись на миг от работы, он оглянулся на чей-то зов. Энергичное, умное лицо, живой, внимательный взгляд, спокойная сосредоточенность и решительность отличают Субботина. Значение стали для страны ему хорошо известно. В мартеновской печи плавятся сотни тонн металла. Труд сталевара полностью

* М. В. Нестеров. Давние дни, М., „Искусство", 1959, стр. 79.

механизирован. Знания, умение и сноровка позволяют Субботину не только управлять техникой: имея практический опыт работы на мощных печах, Субботин стал новатором производства, изобретателем более совершенного способа выплавки стали; перевыполняя норму, он дает одновременно высокое качество металла. В облике почетного сталевара нет ни высокомерия, ни зазнайства, он стоит спокойно, без рисовки, не выставляя себя напоказ.

Субботин еще молодой сталевар, ему можно дать немногим более тридцати лет. Статная фигура, крепкие, мускулистые руки и, главное, решительность и строгая рассчитанность в движениях дополняют его характеристику. Он не боится трудностей работы в горячем цехе; для него выплавка высококачественной стали обычное дело. Условия работы на советском производстве позволяют проявить инициативу и не таить в секрете свои открытия и новшества. Сталевар чувствует себя хозяином завода. Он не знает, что такое гнуть спину перед хозяином-эксплуататором. Субботин, как новатор производства, не один. Вместе с ним работают на заводе десятки сталеваров, имеющих звание „Почетный металлург". Дружная семья сталеваров отдает общему делу все свои знания и опыт. Когда из огнедышащей печи польется раскаленная лавина жидкого металла, у каждого из них душа радуется.

Конечно, в портрете сохранены индивидуальные черты сталевара Субботина, но главное достоинство этой картины — обобщенный художественный образ рабочего с его коммунистическим отношением к труду, с его новым строем мыслей и чувств.

Субботин изображен в опрятной одежде, с белыми брезентовыми нарукавниками, с темно-синими защитными очками, откинутыми на лоб. Руки его пока свободны: обычное орудие сталеваров для пробы расплавленного металла стоит у мартена. Сталевар не позирует, а живет в окружающей его обстановке. В портрете нет внешнего блеска и живописных эффектов, все очень просто и естественно. Подчеркнуто только главное. Детали сведены до минимума. Живопись портрета несколько приглушенная, лишь кое-где — яркие отблески стали.

План беседы и примерные вопросы

Портрет сталевара А. С. Субботина рассматривается в четвертом классе по теме „Жизнь рабочих и крестьян в прошлом и настоящем". Это обязывает учителя провести сравнение между трудом индустриального рабочего в дореволюционном прошлом („Кочегар" Н. А. Ярошенко) и в советское время.

Анатолий Степанович Субботин работает на московском заводе „Серп и молот", он — лауреат Государственной премии, присужденной ему за усовершенствование технологического процесса выплавки стали. Учителю

нужно знать, хотя бы в самых общих чертах, процесс производства стали и о работе завода, так как учащиеся могут задать вопросы на эту тему.

Завод „Серп и молот" выпускает высококачественную сталь. До революции завод принадлежал французскому капиталисту Гужону. Первая мартеновская печь построена здесь в 1890 году.

Рабочие гужоновцы принимали активное участие в Октябрьской революции, были в числе штурмующих Кремль (напомните школьникам картину К. Ф. Юона „Штурм Кремля").

Название „Серп и молот" завод получил в 1922 году. В советское время он два раза реконструировался. В период Великой Отечественной войны освоил производство шарикоподшипниковой и нержавеющей стали. Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. В многотысячном заводском коллективе многие опытные рабочие награждены орденами и медалями. Восемьдесят сталеваров и прокатчиков имеют звание „Почетный металлург".

Начните беседу с „Кочегара" Н. А. Ярошенко и сравните его с портретом советского рабочего-сталевара. Обратите внимание школьников на то, в каких условиях работают Субботин и ярошенковский кочегар, чем они отличаются друг от друга. В числе первых вопросов по картине Г. Н. Горелова могут быть такие:

Что вырабатывает сталевар?

Чем кочегар отличается от нашего современного рабочего? Кочегар глядит сумрачно, исподлобья, а как выглядит сталевар?

А. С. Субботин — новатор производства. Как вы понимаете слово „новатор"?

Почему советские рабочие стараются улучшить производство, повысить норму выработки и качество продукции?

Как в Советском Союзе поощряют лучших рабочих?

Знатный сталевар А. С. Субботин, новатор производства, имеет звание „Почетный металлург" и награжден орденами за трудовую доблесть. Он хорошо знает и любит свое дело. Профессия сталевара очень трудная, но на советских заводах облегчают этот труд техникой, различными механизмами, охраняют здоровье рабочих; они имеют возможность учиться и совершенствовать производство; к их услугам оздоровительные дома отдыха и санатории, спортивные стадионы, парки культуры и отдыха и т. д

Таких знатных рабочих, как А. С. Субботин, в Советском Союзе десятки и сотни тысяч. Они работают по-коммунистически: перевыполняют планы, помогают отстающим, активно участвуют в общественной жизни.

Гавриил Никитич Горелов, написавший портрет сталевара, — старейший советский живописец. Родился он в 1880 году, учился в Академии художеств (1903—1911) в мастерской И. Е. Репина. По окончании Академии сразу вступил в Товарищество передвижных художественных

выставок. Здесь он близко познакомился с такими выдающимися художниками, как А. М. и В. М. Васнецовы, В. И. Суриков, и многими другими.

Гореловым написана серия картин на темы народно-освободительного движения в России („Суд Пугачева над помещиками", „Восстание Болотникова", „Первый призыв Минина к народу", „Псы-рыцари"). В 1948—1949 годах художник с увлечением работал с натуры на заводе „Серп и молот". В число лучших произведений, исполненных в тот год, вошли портреты сталеваров А. С. Субботина, М. Г. Гусарова, а также портрет мастера завода „Серп и молот" И. В. Грачева.

А. А. Пластов

„УЖИН ТРАКТОРИСТОВ" (1951)

Не окинешь взглядом — до самого горизонта раскинулась поднятая целина. Влажный чернозем дышит вечерней свежестью, горит красноватой медью. Пылающий в полнеба закат освещает вспаханную землю, играет багровыми красками на одежде и лицах трактористов.

Тихо и безлюдно было в степи. Веками лежала земля нетронутой, заросшая бурьяном, молочаем, полынью. Лишь коршуны летали над степью, плавно взмахивая крыльями. Пришли люди, нарушили тишину и обновили землю. Летом густой стеной будет стоять здесь золотистая пшеница — вестник побед на пути к нашему изобилию.

За долгий весенний день — спозаранку до вечера — хорошо поработали трактористы. В чистом воздухе разливается вечерняя прохлада. Недалеко от кромки пашни присели ужинать пожилой тракторист и его молодой помощник паренек; девочка деловито, по-хозяйски наливает молоко в большую миску, пока отец отрезает ломоть от краюхи свежевыпеченного душистого хлеба.

Главный герой этой картины — труд. Старший тракторист — это крепкий, сильный человек с кряжистой фигурой; работать он умеет и любит. Характером тракторист строг, деловит, немногословен. От него веет внутренней собранностью, волевым напряжением. Вспахал сегодня много, но он, конечно, не считает, что совершил какой-то подвиг. Просто работал, а это „просто" — десятки гектаров поднятой целины. Отдыхать ему, собственно, некогда. Поужинает и снова отправится вместе с мальчуганом бороздить степь. От вечерней прохлады накинул на плечи куртку, голову прикрыл выгоревшей, поношенной фуражкой военного образца — важная деталь для характеристики человека и времени. Этот крестьянин-колхозник был на фронте и теперь занят мирными делами по восстановлению и укреплению сельского хозяйства.

Помощник тракториста, вихрастый паренек с угловатыми плечами, насквозь прожаренными солнцем, опершись на локти, растянулся на траве и с нетерпением ждет ужина. Он основательно проголодался, сейчас ему ни до чего нет дела, лишь бы поскорее утолить голод. Паренек сбросил с головы кепку, а пиджак оставил на зубчатой цепи трактора. Ложка давно приготовлена, но девчонка что-то чересчур медленно наливает молоко.

Для этого курносого паренька работа на тракторе да еще в жаркую погоду очень утомительна, но он доволен: не всякому мальчишке доверят такое почетное дело, как быть помощником тракториста. И он старается оправдать доверие старших. Его деревенским приятелям-сверстникам остается только завидовать.

Девочка с важным видом выполняет роль настоящей хозяйки. Она принесла из дому ужин. Деревня отсюда далеко, и трактористам пришлось бы потратить много времени на дорогу в оба конца. Эта маленькая помощница оделась совсем как взрослая колхозница: голову повязала белой косынкой, сверх платья накинула белый халатик. По колориту девочка напоминает какой-то оранжево-белый цветок, выросший среди буйного разноцветья. Последние лучи солнца мягкой позолотой окрасили ее лицо и руки с весенним загаром, косынку и халатик с голубыми тенями. Освещена маленькая хозяйка мягче, чем трактористы, — в их колористическом решении преобладают плотные, мужественные тона с контрастами света и тени.

Мощный гусеничный трактор, окутанный еще неостывшими клубами пара, выглядит великаном, готовым ринуться вновь на покорение неподатливой целины. Пашня простерлась на многие километры в глубину. Ее передний край — вспаханная земля — написан выпукло, светотенью выделены пласты земли. Степь на стыке с горизонтом светится узенькой полоской, принявшей на себя последний яркий луч солнца. Над целиной разливается свежесть наступающей ночи. Небо потемнело, подернулось розоватыми облаками с отблесками вечерней зари.

Пейзаж активно включается в содержание картины, подчеркивает единство природы с трудом человека, вливается в общую цветовую гармонию. Он характеризует наше советское время и нашу русскую землю-кормилицу.

Художник взял из жизни будничный факт, увидел в нем типичные для нашего времени черты и выразил в картине свой лирический восторг перед земной красотой, перед советским народом, который преобразует природу, заставляет ее давать обильные урожаи.

Действующие лица „Ужина трактористов" не идеализированы. Пластов хорошо знает таких людей, он сам нередко работал среди них. Они написаны правдиво, без прикрас, с воодушевлением художника, влюбленного в этих людей, красивых своими делами.

План беседы и примерные вопросы

Картина рассматривается в четвертом классе начальной школы по теме „Жизнь рабочих и крестьян в прошлом и настоящем". По этой теме проводится объединенная беседа по трем произведениям: „Кочегар", „Портрет знатного сталевара" и „Ужин трактористов". Чем ярче будет проведено в беседе сравнение между социальным положением рабочих и крестьян в дореволюционной России и в наши дни, тем сильнее будет воспитательное значение упомянутых картин.

Перед беседой по картине „Ужин трактористов" необходимо рассказать учащимся об освоении целинных и залежных земель в наши дни. Широкое наступление на целину, ее распашка начались позже появления в свет картины „Ужин трактористов", но при ее разборе надо сделать упор на всенародном значении освоения целины в настоящее время. Ценность картины в ее современном звучании.

Видимо, пластовские трактористы и девочка, которая принесла им ужин, — это отец, сын и дочь. Во всяком случае, такая трактовка картины в школе возможна. Задайте примерно такие вопросы по картине:

Кто изображен художником? Что они собираются делать?

Где происходит действие? Что трактористы делали до ужина?

Почему пашня оранжево-красная?

Как художник написал вспаханную землю?

Что делает старший тракторист? Расскажите о нем, о его характере. Много ли он вспахал земли?

Расскажите о подростке и о девочке.

Что будут делать трактористы после отдыха? Как они освещены?

Какое значение имеет картина в настоящее время?

Сравните старшего тракториста с кочегаром, который вам знаком по картине Ярошенко. Чем отличаются они друг от друга?

Ответы школьников, особенно на последний вопрос, надо дополнить рассказом учителя об условиях жизни трудящихся в прошлом и настоящем.

Труд трактористов тяжелый. Работать приходится с восхода и до захода солнца. Но ни в какое сравнение это не идет с изнурительным трудом рабочих и крестьян в царской России.

Художник Аркадий Александрович Пластов, сын крестьянина, выросший среди деревенской природы Поволжья, хорошо знает сельскую жизнь, ее радости и трудности. „Ужин трактористов" — это одна из большого числа его картин, посвященных жизни тружеников села. В годы Великой Отечественной войны Пластов написал картины „Фашист пролетел", „Немцы пришли" и другие, в которых показано, как в мирную трудовую жизнь колхозной деревни вторглась война с ее жестокостью и разрушительными последствиями.

В настоящее время Пластов продолжает так же энергично работать, как и раньше, и по-прежнему бо́льшую часть года проводит в родной деревне Прислонихе, где создает картины на свою излюбленную тему — о жизни колхозного крестьянства, с особой теплотой изображая сцены, в которых участвуют дети и подростки — помощники старших.

В. Г. Перов

„ТРОЙКА" (1866)

Безысходное, щемящее чувство охватывает нас при виде этой картины, где изображены трое измученных, вконец обессиленных детей, которые тянут сани с огромной обледенелой бочкой.

Дорога идет в гору мимо каменной монастырской стены, почерневшей от времени. Долог еще путь. Веревки врезаются в отмороженные руки и плечи, холодный, пронизывающий встречный ветер рвет одежду, треплет волосы, отгибает рогожу на бочке.

С большим художественным мастерством переданы в картине страдания и муки детей, которых заставляют выполнять непосильную работу. Выбивается из сил девочка лет девяти, в изношенном ватном пальтишке. Из-под полы, отброшенной встречным ветром, виднеется легкое, ситцевое платье. На голове старый, ветхий платок. Волосы растрепаны и откинуты порывом ветра назад. Лицо бледное, измученное. Сильно нагнувшись вперед, еле передвигает ноги мальчик со страдальческим изможденным лицом. Он еще слишком мал и слаб, чтобы тянуть такую лямку: он задыхается, открыл рот. Жалкая, с чужого плеча, одежонка не греет исхудавшее тело. Средний мальчик—постарше; его рваный зипун и старенький картуз совсем не греют; не добавляет тепла и платок на шее, концы которого треплет ветер. Этот подросток немного посильнее остальных. Но на лице те же усталость и страдание.

Эти дети отданы в ученики к мастеровому, который не столько учит их ремеслу, сколько заставляет выполнять самую тяжелую работу по хозяйству. Вот и сейчас они покорно везут обледенелую бочку с водой по приказанию безжалостного хозяина.

Дети рабочих, оказавшихся без работы, дети крестьян, разоренных в родной деревне, вынуждены были с малых лет искать себе заработок, чтобы иметь кусок хлеба. Труд детей оплачивался гораздо дешевле, чем труд взрослых, поэтому был выгоднее для всякого рода предпринимателей. Работая в кустарных мастерских или на фабриках, дети терпели голод и лишения, побои и унижения. Они попадали в кабалу, в полную зависимость от произвола хозяев-мастеровых. Сколько детей погибало в царской

России! Они лишались детства, лишались его радостей, родительской ласки; домашнего тепла.

Рассказы А. П. Чехова „Ванька" и „Спать хочется" дают яркую картину тяжелой и безрадостной жизни таких детей.

„А вчерась мне была выволочка, — пишет Ванька Жуков. — Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем . . . А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать . . . Милый дедушка . . . возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности".

Сколько горя и отчаяния в этих скупых сиротских словах!

Картина Перова глубоко драматична. Она написана в мрачных, серых тонах. Небо покрыто мглой. Монастырская стена угрюма и неприступна. Обледеневшие края бочки и бледные лица детей выделяются белыми пятнами на общем мглисто-сером фоне картины. Безрадостна зимняя дорога в колеях и ухабах с жалким черным кустиком и каменной тумбой на обочине. Покрытая плесенью монастырская стена, уходящая вглубь, подчеркивает бесконечность дороги. Так же бесконечна и тяжелая работа детей. Лишь крошечная доля радости досталась им — это Жучка, бегущая впереди „тройки". Жучка — единственный друг детей — всегда готова защитить их.

Что ждет этих детей в будущем? Вряд ли все они выдержат суровую борьбу за существование. Известно, что мальчик Вася, с которого написан самый сильный из этой „тройки", вскоре умер.

Картина „Тройка" проникнута гражданской скорбью, она гневно осуждает социальную несправедливость, вызывает сочувствие, сострадание к детям, обреченным на такое существование, и гнев к хозяевам-предпринимателям, губящим детей в погоне за прибылью.

План беседы и примерные вопросы

Картину „Тройка" целесообразнее всего рассматривать на уроке чтения. Наши школьники легко поймут драматическое содержание картины. Все, что касается жизни детей, они принимают близко к сердцу.

Учителя, как правило, не ограничиваются разбором картины только с точки зрения содержания и изобразительных средств, а используют ее в плане воспитательной работы с учащимися. Перовская „Тройка" чрезвычайно выразительно раскрывает жизнь детей в пореформенной России, поэтому рекомендуется отвести на ее разбор академический час, связать беседу по искусству с „упражнением" по развитию устной и письменной речи школьников.

Цель беседы по картине: раскрыть ее содержание, показать, какими средствами художник выразил основную тему, вызвать чувство сострадания к детям и осуждение злых и жестоких хозяев.

После беседы можно предложить учащимся написать сочинение по картине „Тройка". Вопросы, задаваемые школьникам, должны помочь им внимательно и глубоко ознакомиться с картиной о тяжелой жизни детей до революции:

Что изображено на этой картине? Опишите обстановку, в которой происходит действие.

Кто заставил детей в такую пургу везти тяжелую бочку с водой?

Ответ на последний вопрос потребует от учителя дополнительных объяснений: до революции бедные крестьяне часто отдавали своих детей в город, в учение к мастеровому, чтобы они выучились какому-нибудь ремеслу. Но хозяева кустарно-ремесленных мастерских обычно заставляли чужих детей и подростков выполнять различные тяжелые работы: возить воду, заготовлять дрова, мыть полы, нянчить хозяйских детей и т. д.

Как художник показал, что бочка с водой очень тяжелая?

Давайте внимательно рассмотрим каждого из этой „тройки". Что вы можете сказать о девочке? Сколько ей лет? Как она одета? Что выражает ее лицо?

Расскажите о старшем мальчике. Куда он смотрит? Почему у него полуоткрыт рот?

Что можно сказать о мальчике, который идет справа и так сильно наклонился? Какое у него лицо?

Почему все дети так плохо одеты?

Какими красками написал художник картину? Если бы живопись была светлая и яркая, а не мрачная, отвечала бы она теме этой картины?

Сочувствует ли художник бедным детям или он просто так, между прочим, изобразил эту измученную „тройку", как занимательную уличную сценку?

Вспомните, какой рассказ мы читали о жизни мальчика у мастера-сапожника (имеется в виду рассказ А. П. Чехова „Ванька").

А вот что пишет автор картины художник Василий Григорьевич Перов об одной старушке крестьянке, матери старшего мальчика, изображенного в „Тройке": „Прошло около четырех лет. Я забыл и старушку и мальчика. Картина давно была продана и висела на стене известной в настоящее время галереи г. Т [ретьякова]". Однажды к художнику пришла какая-то крестьянка. „Я вышел и увидел перед собою маленькую, сгорбленную старушку . . . тонкие губы ее были сухи... маленькие глазки глядели грустно . . .

Я спросил, что ей нужно. Она долго беззвучно шевелила губами, бесцельно суетилась и, наконец, вытащив из кузова яйца, завязанные в платочек, подала их мне, прося убедительно принять подарок и не отказать ей в ее великой просьбе. Тут она сказала мне, что знает меня давно, что года три назад она была у меня и я списывал ее сына . . . „Батюшка, сынок-то мой", — начала она чуть ли не в десятый раз, а слезы текли обильно и не давали ей говорить . . . Наконец, наплакавшись и немного успокоившись,

она объяснила мне, что сынок ее, Васенька, прошлый год заболел оспою и умер . . . И вот, похоронивши свое дорогое дитя, распродавши весь свой скарб и проработавши зиму, она скопила деньжонок и пришла ко мне с тем, чтобы купить картину, где был списан ее сынок . . ."

Но о продаже не могло быть и речи — картина была куплена Третьяковым и находилась в его галерее. Перов предложил старушке пойти вместе с ним в Третьяковскую галерею.

„Приблизившись к картине, — пишет далее Перов, — она остановилась, посмотрела на нее и, всплеснув руками, как-то неестественно вскрикнула: „Батюшка ты мой! Родной ты мой, вот и зубик-то твой выбитый!" — и с этими словами, как трава, подрезанная взмахом косца, повалилась на пол . . . Старушка стояла на коленях и молилась на картину . . ."*.

Перов, будучи очень отзывчивым человеком, обещал старушке написать портрет ее сына и через год выполнил свое обещание. Украсивши портрет вызолоченной рамкой, он отправил его в деревню, где жила Васина мать. Скоро художник получил от нее письмо, которое „от начала до конца состояло из благодарностей".

Василий Григорьевич Перов (1833—1882) был художником-демократом. Он изображал в своих картинах бедственную жизнь крестьян в пореформенной России, зло высмеивал духовенство, призывавшее народ к терпению и безропотному повиновению церкви и „власть имущим", изобличал социальную несправедливость, порожденную самодержавно-крепостническим строем.

„Незаконнорожденный" сын барона Криденера, тобольского прокурора, Перов в детстве носил фамилию Васильев, но за успехи в чистописании учитель дал ему прозвище Перов, которое со временем стало фамилией художника. Из Тобольска его приемный отец, в доме которого бывали декабристы, был вынужден уехать, сменив казенную службу на должность управляющего имением поэта Языкова в Арзамасском уезде. Детские и юношеские годы Перова, когда он воочию видел беспросветную нужду арзамасских крестьян, оставили неизгладимый след в его памяти. Эти впечатления оказали большое влияние на формирование его взглядов и убеждений.

Окончив уездное училище, Перов около двух лет занимался в Арзамасской художественной школе, затем семь лет в Московском Училище живописи (1853—1860), после чего завершил художественное образование в Петербургской Академии художеств. На соискание большой золотой медали Перов представил эскиз картины „Светлый праздник в деревне", который был отвергнут академическим начальством за „непристойность изображения духовных лиц". Но художник не хотел расстаться с этой

---

* В. Перов, Рассказы художника, М., Изд-во Академии художеств СССР, 1960, стр. 15—17.

темой и написал картину „Проповедь на селе" (1861) с менее откровенной сатирой на духовенство, чем в первом случае. Зато в следующей картине — „Сельский крестный ход на пасхе", — написанной в тот же год, Перов изобразил служителей церкви и усердных прихожан во всей их неприглядности — пьяными, с опухшими лицами . . .

После двухлетней поездки за границу за счет Академии художеств Перов возвращается в Россию с твердым намерением „изучать и разрабатывать бесчисленное богатство сюжетов как в городской, так и в сельской жизни нашего отечества" и с 1864 года поселяется в Москве, где проходит вся его дальнейшая творческая и преподавательская деятельность.

В конце беседы учащимся дается задание составить план сочинения по картине „Тройка", которое они будут писать на следующем уроке русского языка.

В. Е. Маковский

„СВИДАНИЕ" (1883)

Наконец-то пришел долгожданный день — из родной деревни приехала мать. Она приласкает, приголубит своего сына. Свидание с матерью скрасит однообразие его унылой полуголодной жизни у хозяина — содержателя мастерской, где не столько учат ремеслу, сколько калечат души детей и подростков, отданных в учение. Едва возьмешься за дело, как посылают куда-нибудь в лавочку или мыть посуду, ставить самовар, колоть дрова, топить печи, чистить обувь — делать все то, что полагается мальчику на побегушках, под градом попреков и подзатыльников.

Мать пришла повидаться с сыном и принесла ему гостинец. В первую минуту встречи он даже не смотрит на мать, не расспрашивает ее о деревне, о своих друзьях. Все его внимание сосредоточено на вкусном калаче. Рассказывать о своей тяжелой жизни, о тоске по родному дому он, видимо, будет потом, когда утолит голод. Мальчик одет в старенькую выцветшую розовую рубашку, в темно-синие подсученные снизу штаны и длинный рваный и грязный фартук. Лицо бледное, грустное. Давно не стриженые волосы взъерошены. Ноги босые, а ведь уже стоит зима.

Нужда и голод заставили мать отдать сына в учение к городскому сапожнику. Определяя его в город, она надеялась улучшить жизнь сына, „вывести его в люди". Одета она в поношенную шубу, сшитую из овчин деревенской выделки. На голове рваный коричневый платок. Из-под шубы виднеется цветной сарафан. Ноги обуты в валенки.

Мать с грустью смотрит на сына. Она понимает, что плохо ему живется. Возможно, его здесь бьют и оскорбляют. Ее тяготит сознание, что сын

голодает, а она не может помочь ему. Ведь дома тоже голодно: узенькая полоска тощей земли не прокормит многодетную семью. Зато он научится сапожному ремеслу и сможет зарабатывать себе на хлеб . . . Пришла зима, и мать пешком отправилась навестить сына. Идти далеко, пришлось взять с собой в дорогу котомку с провизией да прихватить на всякий случай палку. Пришла в город, купила за пятачок калач — хотелось порадовать сына гостинцем. И вот встретились в холодных полутемных сенях.

Художник сосредоточивает все внимание зрителя на фигурах матери и сына, четко выделяя их на мрачном фоне сеней. Тонко, с большим мастерством передает он любовь матери к сыну, ее глубокую, но сдержанную скорбь.

На заднем плане картины видна дверь в помещение, где живет хозяин. Он не счел нужным пустить в теплую комнату мать своего подмастерья. Ему нет дела до того, что бедная женщина пришла издалека, устала. Мы ясно чувствуем его жестокость и равнодушие.

Желая подчеркнуть безрадостную жизнь мальчика, художник пользуется серым колоритом. Через окно (слева) в сени едва проникает тусклый дневной свет, и это усугубляет гнетущее впечатление, которое вызывает горестная сцена свидания матери с сыном после долгой разлуки.

О том, что будет дальше, чем закончится эта встреча, догадаться не трудно: сын настойчиво, слезно будет просить мать взять его с собой в деревню. Но мать с болью в сердце оставит его здесь — учиться ремеслу. Дома ей не прокормить сына — там и без него полно горя и нужды.

План беседы и примерные вопросы

„Свидание", как и картину „Тройка", полезно связать с уроком по развитию речи учащихся; на беседу отвести академический час. Мальчик-подмастерье, изображенный художником, напоминает Ваньку Жукова из рассказа А. П. Чехова, поэтому беседу желательно сопровождать чтением отрывков из этого рассказа, частично приведенного при описании картины „Тройка".

Цель беседы: раскрыть содержание картины как пример беспросветно тяжелых условий жизни детей бедноты в царской России; сравнить эти условия с жизнью детей в советское время; показать художественную выразительность картины.

Перед учащимися ставятся примерно такие вопросы:

Расскажите, что изображено на картине.

Почему мальчик жадно ест калач, даже не смотрит на мать? Какой у него вид? О чем говорит его одежда?

Что можно сказать о матери, пришедшей к сыну на свидание? Почему она с такой грустью смотрит на него?

Где происходит свидание? Почему мать с сыном встречаются в полутемном холодном коридоре?

Возьмет ли его мать домой в деревню, как вы думаете?

Кого напоминает вам этот мальчик? Расскажите, как жилось Ваньке Жукову.

Почему мать отдала сына к сапожнику в город?

Самого хозяина-сапожника художник не изобразил. Но можно ли понять, какой человек этот хозяин: добрый и отзывчивый или злой и жестокий?

На какой картине вы видели детей, которым жилось так же тяжело, как этому мальчику? (Имеется в виду картина Перова „Тройка".)

Не лишним будет задать вопрос о живописи картины „Свидание". Соответствуют ли краски, выбранные художником, ее содержанию?

Ответы школьников учитель обобщает: серые тона картины хорошо передают тусклую, безрадостную жизнь мальчика и его матери. Внимательно рассматривая картину, мы видим, что художник не дал ни одной лишней детали: каждая вещь что-то говорит, что-то доказывает. Окружающая обстановка и цветовое решение всегда играют большую роль в раскрытии темы картины и характера ее действующих лиц.

Учитель добавляет: на примере картин „Свидание" и „Тройка" мы ясно можем представить себе жизнь и судьбу детей рабочих и крестьян в царской России, понять, как хозяева, к которым отдавали детей в учение, жестоко обращались с ними, заставляли выполнять тяжелую работу, кормили впроголодь и мало учили ремеслу.

А как теперь живут дети? Где они учатся, чтобы получить специальность?

После беседы по картине „Свидание" в классе вывешивается картина А. П. Ткачева „На каникулы". Учитель предлагает школьникам сравнить обе картины и сделать вывод о жизни мальчика-подмастерья и учеников ремесленного училища.

В заключение беседы сообщаются краткие сведения о жизни и творчестве В. Е. Маковского.

Владимир Егорович Маковский (1846—1920) хорошо знал трудную, безрадостную жизнь простого народа, с болью в сердце видел бесправие крестьянства, сочувствовал революционно настроенной интеллигенции. Он целиком был на стороне народа, осуждал своими картинами безжалостную эксплуатацию детей. Художник любил посещать базары, мастерские ремесленников, ездил по деревням. Чувствуется, что и сцену, изображенную в картине „Свидание", он также неоднократно наблюдал в жизни.

Маковский считал народ главным судьей в оценке работы художника. „Ведь картина по России ездит (подразумеваются выставки художников-передвижников — *Н. К.*); что Россия скажет, — вот что главное, вот где суд", — говорил он.

Маковский вырос в обстановке, проникнутой интересами искусства (его отец был известным в Москве художественным деятелем, а брат — популярным живописцем). Он получил хорошую профессиональную подготовку в Московском Училище живописи и в Петербургской Академии художеств, которую окончил в 1869 году, удостоившись золотой медали и звания „художника первой степени" за картину „Крестьянские мальчики в ночном стерегут лошадей". Впоследствии Маковский стал академиком, затем профессором и в 1890-х годах — руководителем Высшего художественного училища при Академии художеств.

„Посещение бедных" (1874), „Ожидание у острога" (1875), „Осужденный" (1879), „Крах банка" (1881), „Свидание" (1883), „Вечеринка" (1875—1897; картина о конспиративной революционной сходке) — таковы основные произведения Маковского, в которых вскрываются глубокие социальные противоречия того времени.

А. П. Ткачев

„НА КАНИКУЛЫ" (1951)

Тема картины очень близка и понятна учащимся. Они сами с нетерпением ждут летних каникул. Сценка незамысловатая, но искренняя, поэтичная. Три пионера сидят в крестьянской телеге: один правит лошадью, второй внимательно рассматривает китель суворовца, сброшенный от летней жары в телегу, третий о чем-то серьезно расспрашивает суворовца. Смысловой центр картины — беседа этого пионера с суворовцем, который идет рядом с телегой, придерживаясь за нее рукой, и с улыбкой отвечает на наивные, как ему кажется, вопросы пионера.

Всех троих пионеров, конечно, заинтересовал суворовец. Им самим захотелось попасть в военное училище. Завидно ведь: паренек чуть постарше их носит красивую форменную одежду — китель с красными погонами, черные брюки с широкими красными лампасами, фуражку с красным околышем. Такая одежда выгодно отличается от выцветших кепок деревенских ребят да выгоревших на солнце гимнастерок, которые скрашивает только красный пионерский галстук.

На суворовце — белая гимнастерка, лицо его радостно сияет. Он скромен, хотя не в силах скрыть чувство своего превосходства над ребятами — улыбка не сходит у него с лица.

Рядом с суворовцем идет уже немолодая женщина в черном платке с цветистой каймой, в серой кофте, в переднике. Полуобернувшись к юноше, она внимательно слушает его рассказ о жизни в училище.

Значительное место в картине занимает пейзаж, удачно вписанный в жанровую сцену. Дорога уходит вдаль, по ее левую сторону тянутся теле-

графные столбы с проводами, по правую — зеленеют луга и золотятся посевы. На дальнем плане видны строения. Они силуэтом выделяются на бледно-синем фоне. Герои картины и все ее характерные детали (например, прочная крестьянская телега с толстыми ободьями у колес, солома, брошенная под сиденье) выписаны тщательно и правдиво.

План беседы и примерные вопросы

Картина „На каникулы" рассматривается в четвертом классе по теме „Жизнь детей до революции и в советское время". Сравнение картин „Тройка" и „Свидание" с картиной „На каникулы" дает яркое представление о разнице в условиях жизни детей до революции и в наше время. К сожалению, картина „На каникулы" недостаточно распространена в школах, многие учителя ее не знают, так как она была отпечатана ограниченным тиражом. Поэтому она может быть заменена широко известной картиной Ф. П. Решетникова „Прибыл на каникулы" (1948, Третьяковская галерея).

В беседе по картине „На каникулы" ставятся примерно следующие вопросы:

Куда едут пионеры? Кто оказался их попутчиком?

Что значит „суворовец"? Что вы знаете о суворовских училищах?

О чем пионеры расспрашивают суворовца?

Расскажите о пейзаже.

Могли ли дети рабочих и крестьян до революции получать военное образование?

В конце беседы кратко рассказывается о художнике. Алексей Петрович Ткачев родился в 1925 году. Его отец много лет работал заведующим сельским клубом. Ткачев учился в Московском художественном институте имени В. И. Сурикова и окончил его с отличием в 1951 году. Картина „На каникулы" — дипломная работа художника. В настоящее время Алексей Ткачев работает вместе с родным братом Сергеем Ткачевым, тоже художником. Они написали много картин, из них некоторые посвящены детям („На полянке", „Детвора"). Произведения братьев Ткачевых отличаются искренностью, правдивостью и художественной выразительностью.

В. М. Васнецов

„БОГАТЫРИ" (1881—1898)

Застава богатырская зорко охраняет русскую землю. В дозоре три славных защитника нашего отечества. Число „три" в народном творчестве имеет значение множественности (мы указывали на это в беседе по картине

„Аленушка"). Народ пользовался этим условным понятием в героическом эпосе постоянно. В лице трех богатырей весь народ стоит на страже границ своей родины.

Васнецовские богатыри наделены отличительными чертами национально-русского характера.

В центре на дородном вороном коне сидит Илья Муромец, славный богатырь, воспетый в народных былинах. Мощная сила, мудрость и выдержка чувствуются во всем его облике. У Муромца благородное русское лицо, ясные зоркие очи, прямой нос, волевой рот с плотно сжатыми губами, окладистая борода с проседью. Сидит Илья в черкесском седле. На сбруе и уздечке красуются „пряжки красна золота, они мокнут, да не ржавеют". Поводья и подпруги шелковые, „они тянутся, да не рвутся". Нет такой силы, которая могла бы не только выбить богатыря из седла, но даже подвинуть его. Стоит конь и слегка потряхивает бубенчиками под челкой, зло косит глазом в сторону врага. „Если он двинется, то, кажется, загудит от шага земля".

С правой руки Ильи Муромца свисает булатная палица, за ней виден колчан со стрелами, в левой руке – щит и громадное „мурзавецкое" копье. Одет он в железную кольчугу, на голове шлем. Зорко всматривается Илья из-под узорной рукавицы в степную даль, в сторону врагов-кочевников. Он готов к бою, но не торопится: даже ногу высвободил из стремени. Илья Муромец справедлив, бесстрашен, прямодушен, не способен на хитрости и уловки. Он не станет напрасно проливать кровь людскую.

По правую руку от Муромца — побратим Добрыня Никитич, не менее известный и любимый народом богатырь.

Добрыня искусен в боях и забавах, в стрельбе из лука всегда отличался. Он умеет на гуслях играть и песни петь. Больше того, „Добрынюшка вежливый-увежливый. Добрынюшка знает, как речь вести, как себя блюсти". Чертами лица Добрыня напоминает самого художника Виктора Васнецова, тип лица богатыря характерен для русских людей. Одет он богато и нарядно. Поверх кольчуги—драгоценные княжеские доспехи, щит из дорогого красного металла, инкрустированного золотом, узорчатый высокий шлем, нарядные, цвета бирюзы, сапоги. Добрыня не так спокоен и рассудителен, как Илья Муромец.

Он нетерпеливо сжимает рукоятку меча, наполовину вынутого из ножен; ноги в стременах, глаза зорко всматриваются в даль, он готов в любую минуту броситься в бой. Илья — старший на заставе, без его приказа застава не сдвинется с места. Уберет Илья копье — значит, может Добрыня ринуться на врага.

Третий богатырь — Алеша Попович, сын ростовского попа Леонтия, — тоже храбрый и смелый, хотя и не так силен, как Илья Муромец или Добрыня Никитич. Но Алеша „силой не силен, да напуском смел". Где не взять силой, он берет ловкостью, ухваткой, находчивостью. Рыжий конь,

Б. В. Иогансон, В. В. Соколов, Д. К. Тегин, Н. П. Файдыш-Крандиевский
Н. Н. Чебаков. Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола. 1950.

на котором сидит Алеша Попович, низко опустил голову, намереваясь пощипать степной травы, но уши навострил — ждет команды.

Хитер Алеша! Не смотрит в сторону врага, глаза косит, а тугой лук с „каленой стрелочкой" держит наготове. Он моложе двух других богатырей. Безбородое лицо по-юношески миловидно. Стройная фигура опоясана широким золотым поясом. Шлем с наушниками, пластинчатая кольчуга богаты и красивы; сбоку виднеются гусли, — весельчак и балагур Алеша Попович.

Богатыри написаны на фоне сурового степного пейзажа, их головы и плечи возвышаются над линией горизонта, отчего богатыри кажутся еще более мощными и значительными. Симметричное расположение фигур, устойчивость композиции, намеренная скованность в их движениях (до поры до времени) передают сплоченность богатырей, объединенных общим стремлением — не пропустить врага в пределы России.

Степь покрыта густой ковыльной травой. Над дальней холмистой цепью возвышенностей с перелесками нависло низкое небо, покрытое холодными свинцовыми тучами. За холмами к северу — Русь, та широкая, раздольная Русь, которая вырастила и снарядила могучих богатырей на защиту своих границ от многочисленных орд кочевников.

Картина „Богатыри" — это памятник воинской славы русского народа. Художнику удалось передать в своем произведении народное понимание образов богатырей; в этом заключается сила и убедительность картины. Трудно представить себе богатырей в ином виде, чем они изображены В. М. Васнецовым.

План беседы и примерные вопросы

Перед беседой по картине полезно на уроке внеклассного чтения кратко познакомить детей с былинами, где рассказывается о тех самых богатырях, которых с таким мастерством изобразил художник. Прочитайте отрывки из былин, тогда легче и глубже усвоится содержание картины „Богатыри".

Былины повествуют о мужественной борьбе русских людей против врагов-кочевников, нападавших на страну. Народ наделяет богатырей — самоотверженных защитников земли русской — высокими физическими и моральными качествами: силой, смелостью, мудростью, ненавистью к князьям и боярам, угнетателям крестьян.

Наиболее популярный герой былин — богатырь Илья Муромец, крестьянский сын „из города из Мурома, из того ли села да с Карачарова". Много подвигов совершил Илья: уничтожил злое Идолище („Илья Муромец и Идолище Поганое"), победил Калина-царя („Илья Муромец и Калин-царь"), убил Соловья-разбойника („Илья Муромец и Соловей-разбойник").

Детям можно прочитать отрывок из былины „Илья Муромец и Соловей-разбойник", о том, как Илья Муромец по дороге в „стольный Киев-град" повстречал Соловья-разбойника и расправился с ним.

Как завидел его й Со́ловей-разбойничек,
Засвистел тут Соловей по-соловьиному,
Закричал, собака, й по-звериному,
Зашипел, проклятый, по-змеиному, —
Так все травушки-муравы уплеталися,
Все лазоревы цветочки осыпалися;
А что есть людей вблизи, так все мертвы лежат
А у старого каза́ка Ильи Муромца
Ай конь на корзни́ да спотыкается.
А у старого казака Ильи Муромца
Его й сердце богатырское не сдрогнуло,
А берет он в руки плеточку шелко́вую,
А удары давает все тяжелые . . .

Да й берет он свою стрелочку каленую,
Натянул тетивочку шелковую,
Наложил он стрелочку каленую,
Да й спустил тетивочку шелковую,
Его тую ль стрелочку каленую, —
Так просвистнула стрелочка каленая,
А попала в Соловья-разбойника,
А попала ему да во право́й висок;
Она сбила Соловья да из сыра дуба
Во сыру землю́ да и во ковыль-траву*.

Другим любимым героем народа был богатырь Добрыня Никитич. Он также совершил немало подвигов: уничтожил Змея на Ручей-реке („Добрыня и Змей"), победил богатыря Дуная („Добрыня и Дунай"). В классе может быть прочитан отрывок из былины „Добрыня и Змей".

Как выскакал Добрыня на крутой бере́г,
Зачерпнул песку да ведь шляпу ведь.
Как тут-то только да Змея нале́тела,
Хотелось ей склевать да ведь наскоре, —
Махнул ведь шляпой да по́шибал,

Ушибил три хобота нелучшиих,
Пала ведь Змея на сыру землю́.
Скочил Добрынюшка на белую грудь:
„Как побью, Змею, я тебя теперь".

Как тут Змея ему взмолилася:
„Не буду я летать по Русиюшке,
Не буду я хватать да народу-то,
Не буду я глотать да скотины ведь".

Добрыня ведь спустил-ка Змею туто́**.

---

* „Былины", Л., „Советский писатель", 1957, стр. 77—78.
** Там же, стр. 105.

Но Змея не сдержала свое слово, и Добрыня уничтожил ее.

Еще один богатырь часто встречается в народных былинах — это Алеша Попович. Он молодой, смелый, сметливый, хотя и не такой сильный, как Муромец и Добрыня.

Можно прочитать детям отрывок из былины „Алеша Попович и Тугарин", в котором говорится, как Алеша хитростью и смелостью победил „поганое чудо Тугарина Змеевича".

Да едет Тугарин по чисту полю,
Крычит он, зычит да во всю голову:
„Да хошь ли, Олеша, я конем стопчу,
Да хошь, ли, Олеша, я копьем сколю,
Да хошь, ли, Олеша, я живком сглону?"

На то-де Олешенька ведь верток был,
Подвернулся под гриву лошадиную;
Да смотрит, собака, по чисту полю,
Да где-да Олеша нынь стопта́н лежит;
Да втапоры Олешенька Попович-то
Выскакивал из-под гривы лошадиной,
Он машет шалыгой подорожною,
По тугариновой-де по буйной головы;
Покатилась голова да с плеч, как пуговица,
Свалилось трупье да на сыру землю*.

В беседе по картине основное внимание школьников обратите на характеристику богатырей, на роль пейзажа и колорита картины в раскрытии образов богатырей. С этой целью ставятся примерно такие вопросы:

Назовите имена богатырей, изображенных на картине. Какая у них общая цель?

Расскажите об Илье Муромце. Как он одет и вооружен? Какой у него характер?

Пусть учащиеся расскажут и о Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче. Обобщая ответы школьников о характере богатырей, надо подчеркнуть, что народ Древней Руси наделил своих любимых героев национальными чертами характера, свойственными русским людям, — отвагой, находчивостью и великодушием, способностью принести любую жертву для защиты своего отечества. Истинно русское выражено и в пейзаже — в той степной местности, где расположилась богатырская застава. Природа так же величава и красива, как и сами богатыри. В процессе беседы можно задать несколько вопросов, относящихся к пейзажу, и спросить у школьников, какое чувство вызывает у них вся картина в целом.

В этой картине художник выразил любовь народа к богатырям, показав их могучими и красивыми, одетыми во все самое лучшее, самое надежное и богатое. Картина вызывает чувство гордости за русский народ;

---

* „Былины", стр. 101.

доверивший своим сынам-богатырям защищать заставу, нашу землю от иноземных пришельцев.

Далее рассказывается кратко о художнике. Его имя школьникам уже знакомо. Попросите назвать, какие картины В. М. Васнецова они знают („Аленушка", „Иван-царевич на Сером волке"). Напомните, что Виктор Михайлович Васнецов родился и жил в детстве в Вятском крае, где было много дремучих лесов. Будучи очень впечатлительным мальчиком, он надолго запомнил сказки и были, которые часто слышал в детстве. Впоследствии многое из того, что отложилось в его памяти о разных чудесах, о богатырях с их необыкновенными подвигами, вошло в его художественное творчество.

Картину „Богатыри" Васнецов, называвший себя „историком несколько на фантастический лад", писал почти двадцать лет с небольшими перерывами. Он долго выбирал подходящих натурщиков, изучал былины и предметы старинного народного творчества. В „Богатырях" воедино слились литературные прототипы, образы творческой фантазии художника и живые люди, напоминающие своим обликом славян Киевской Руси, как о них рассказывается в былинах и народных преданиях. Известно, что, например, голова Ильи Муромца написана с крестьянина Ивана Петрова (этюд находится в Третьяковской галерее).

Если вам доведется побывать в Доме-музее В. М. Васнецова в Москве, вы убедитесь, что сказочными и былинными сюжетами художник увлекался до конца своих дней. Так, в 1917—1926 годы им были написаны картины: „Бой Ивана-царевича со Змием", „Кащей-бессмертный", „Сказка о спящей царевне", „Царевна-лягушка", „Змей-горыныч". В Доме-музее, который был построен Васнецовым по собственному его рисунку, собраны картины, рисунки, акварели, книжные и журнальные иллюстрации, образцы старинного оружия, служившего натурным материалом для его произведений. Среди фотографий, подаренных художнику деятелями искусства и литературы, привлекает внимание снимок с дарственной надписью: „От калики перехожего М. Горького богатырю русской живописи Виктору Михайловичу Васнецову на память".

А. П. Бубнов

„УТРО НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ" (1943—1947)

Русское войско во главе с князем Дмитрием Донским стоит на возвышенности, откуда хорошо видна местность — другой берег реки Непрядвы, где скапливаются и готовятся к бою полчища татар. Вышли русские люди на смертную схватку с ненавистным врагом, топтавшим нашу родную землю, издевавшимся над женщинами и детьми, полтора века унижавшим Русь.

Теплое осеннее утро. Постепенно рассеивается густой туман над речкой Непрядвой. Не колышатся высокая степная трава и ковыль. Нежное светло-розовое небо с утренними облачками придает пейзажу особую свежесть и чистоту и в то же время усиливает напряженность момента, предшествующего решительному бою на Куликовом поле.

По-разному проявляются характеры русских людей в час суровых испытаний.

Впереди всех стоит пожилой воин с непокрытой головой, вооруженный топором да щитом, как будто прибыл он сюда ненадолго и, когда поработает, уйдет обратно к себе в избу продолжать прерванное дело по хозяйству. Привычным орудием труда кажется тяжелый топор в его могучей руке. Дышит здоровьем его мощная, мускулистая фигура. Рукава засучены, ворот расстегнут, взор внимателен. На лице спокойствие и уверенность в своих силах. Словно русский богатырь Василий Буслаев вышел на поле помахать топором: „Махнет направо — будет улочка, налево — переулочек". Лягут враги под его ударами, как подрубленные деревья.

Другой воин наклонился, чтобы поднять щит. Его взгляд устремлен в сторону врага. На голове шлем с металлической накладкой, предохраняющий лицо, сверх кольчуги надета меховая жилетка. Не с удальством и презрением к смерти, а хитростью, сноровкой, неторопливыми, но рассчитанными взмахами копья будет он биться с врагом.

Воин справа всем своим видом и осанкой выражает сдержанность, расчетливость, мудрость. Это опытный боец, видавший виды. Добротно, со знанием дела снарядился он в поход: длинная, до колен, кольчуга подпоясана крепкой веревкой, за которую заткнуты топор и рукавицы. Щит укреплен надежно. Сильные руки сжимают древко копья. Эти руки не дрогнут и наверняка будут бить неприятеля.

В толпе воинов мелькают спокойные суровые лица. Люди готовы к бою и только ждут знака своего начальника, московского князя Дмитрия Ивановича, изображенного на белом богатырском коне в золоченых боевых доспехах на фоне черного знамени — хоругви с ликом Спаса. Красная накидка князя выделяется как композиционно-цветовой центр картины. Правой рукой, поднявшей меч, Дмитрий Донской показывает направление главного удара. Конь его украшен позолоченной сбруей и малиновой попоной. Во всем облике московского князя чувствуются мудрость, опытность и бесстрашие.

Рядом с ним сидит на коне тверской князь, недавний соперник Дмитрия Ивановича в борьбе за великокняжескую власть, а чуть подальше влево — боярин Бренк, держащий древко знамени.

Есть среди ополченцев и молодые, безусые юноши, они не так спокойны, как бывалые воины. В первом ряду мы видим белокурого парня, который, видно, впервые будет участвовать в сражении. В его взгляде и любопытство и напряжение: рот полуоткрыт, рука судорожно сжимает топорище. Выде-

ляется из толпы темноволосый воин в меховой накидке, с непокрытой головой. Стоит он спокойно, по-богатырски крепко. Лицо сурово. В руках боевой топор.

Стоит войско плотной стеной. Что ни воин, то новое, характерное лицо. Но предстоящая битва спаяла их в единое целое и придала каждому лицу черты спокойствия и уверенности в силе русского оружия. Над войском видны иконы, хоругви и целый лес стальных остроконечных копий. В дымке тумана маячат группы всадников и пеших воинов. Велико русское войско, сильно, непобедимо.

Солнечные лучи, пробиваясь сквозь утренний туман, освещают легким матовым светом стоящее в грозном молчании русское войско. Здесь и там вспыхивают яркие, звонкие краски. Пока тихо на Куликовом поле. Но тишина эта настороженная, какая обычно бывает перед грозой. Рассеется предрассветный туман, и встретятся русские с татарами лицом к лицу . . .

Согласно древнему обычаю, перед началом общего сражения встречаются в поединке самые сильные и смелые противники. Исход поединка предвещает победу той стороне, чей богатырь останется в живых. Момент такого поединка на Куликовом поле изображает художник М. И. Авилов в картине „Поединок Пересвета с Челубеем".

М. И. Авилов

„ПОЕДИНОК ПЕРЕСВЕТА С ЧЕЛУБЕЕМ" (1943)

Взвились на дыбы могучие кони. Столкнулись всадники, копья ударили в щиты. Звон стали разнесся по Куликову полю. Щиты и кольчуги не выдержали такого натиска, копья проткнули их и вонзились в тела богатырей.

Подался назад татарин Челубей от удара русского копья. Полетел с его бритой готовы красный малахай. Досталось и Пересвету. Его фигура выражает крайнее напряжение. Вся его могучая сила вложена в последний, решающий удар копьем, проткнувшим щит Челубея и вонзившимся в тело ненавистного врага.

Какая жаркая схватка! Сколько экспрессии в этом поединке! Еще одно только мгнование — и наступит развязка.

Тревожно следят за поединком оба войска. Русские стоят как неприступная стена. Впереди на белом коне великий князь Дмитрий Иванович Донской.

В стане татар шумно и суетливо: некоторые уже спешат к месту поединка.

Композиция картины построена так, что кони и всадники, выдвинутые на передний план, занимают главенствующее положение и приковывают к себе все внимание. Развевающиеся гривы, оскаленные зубы и свирепые морды коней придают им устрашающий вид. Развевается по ветру пестрая попона на татарском коне, поблескивают на солнце стальной шлем и кольчуга Пересвета, выделяются яркими пятнами красный щит русского богатыря и узорный круглый щит Челубея.

Пейзаж подчеркивает напряженность поединка. Ясное и светлое небо (каким оно было в картине „Утро на Куликовом поле") затянулось зловещими облаками, которые несутся над полем битвы.

Применяя строгие живописные тона, художник подчеркивает выдержку, спокойствие и величие русского войска. Яркие, пестрые краски передают беспокойство в татарском стане.

Напряжение, драматичность момента выражены всем колористическим строем картины. Вот сейчас кончится поединок и начнется общее сражение.

План беседы и примерные вопросы

Обе картины — „Утро на Куликовом поле" и „Поединок Пересвета с Челубеем" — необходимо рассматривать вместе на одном уроке, так как между ними существует прямая связь по содержанию. Дополняя друг друга, эти произведения вызывают чувство гордости за русский народ, который победил численно превосходившего врага. Картины дают много материала для работы по развитию речи, закрепляют знания учащихся по истории. В беседе следует использовать исторические сведения о Куликовской битве, когда доблестные сыны русского народа разгромили захватчиков, отстояли независимость и свободу.

При постановке вопросов надо учитывать, что эпизоды, изображенные в картинах „Утро на Куликовом поле" и „Поединок Пересвета с Челубеем", известны учащимся. Поэтому мы рекомендуем в процессе беседы задать примерно следующие вопросы:

Когда произошла Куликовская битва? — Учащиеся должны знать дату (21 сентября 1380 года).

Почему русские тогда враждовали с татарами?

Как татары оказались на Руси? Почему они хозяйничали в нашей стране?

Почему русский народ не мог отстоять свою независимость, когда татары в 1240 году напали на Русь?

Что послужило главной причиной Куликовской битвы?

Поручите одному из учеников прочитать вслух описание Куликова поля из учебника по истории для четвертого класса (стр. 23). После этого предложите рассмотреть картину „Утро на Куликовом поле" и задайте вопросы:

Кто изображен на картине? Почему вы думаете, что это русские воины? Как они одеты и вооружены?

Надо объяснить школьникам, что на картине изображены не только княжеские дружины, вооруженные по всем правилам, но и народное ополчение, поднявшееся на битву с ненавистным врагом.

Велико ли русское войско, собравшееся на Куликовом поле?

Как ведут себя русские воины, увидев в предрассветном тумане татарские полчища?

Расскажите об ополченце, который стоит впереди всех с топором в правой руке.

Предложите школьникам дать характеристику некоторых других героев картины, в том числе молодых воинов.

Где находится князь Дмитрий Иванович? Чем он выделяется среди войска?

Как изобразил художник поле будущей битвы?

Какое впечатление создается от картины? Что убеждает нас в предстоящей победе русского войска?

Перед тем как приступить к беседе по второй картине, пусть кто-нибудь из учеников прочитает вслух отрывок из учебника по истории со слов: „Наступило утро . . ." (стр. 23). Затем сообщите, что событие, о котором рассказывается в этом отрывке, изображено на картине „Поединок Пересвета с Челубеем", и предложите школьникам ответить на вопросы:

Чем хвастался силач Челубей? Как об этом сказано в учебнике?

Кто из русских воинов выехал на поединок с Челубеем? Что сказал Пересвет своим товарищам?

Покажите на картине Пересвета и Челубея.

Чем кончилась схватка Пересвета с Челубеем? А как сказано об этом в учебнике? „Всадники столкнулись, ударили друг друга копьями, и оба замертво упали на землю".

Поединок происходил на глазах русского войска и татарской рати. Где находится русское войско? Расскажите о его состоянии; почему оно уверено, что Пересвет не подведет и победит врага? Расскажите о поведении татарского стана.

Расскажите о состоянии природы, показанном в картинах „Утро на Куликовом поле" и „Поединок Пересвета с Челубеем". Укажите отличия.

Видимо, ответы школьников на этот вопрос потребуют от учителя дополнительных пояснений, касающихся сравнительного сопоставления пейзажа обеих картин. В картине „Утро на Куликовом поле" трава стоит густая, высокая, сочная, небо светлое, чистое, розоватое, а в „Поединке Пересвета с Челубеем" небо почти сплошь затянуто клубящимися, грозными облаками, нависшими над Куликовым полем.

Что произошло после поединка Пересвета с Челубеем?

Чем кончилась Куликовская битва?

Затем учитель, обобщая беседу, рассказывает о беспримерном мужестве, храбрости русских воинов, об их тяжелой борьбе за освобождение русской земли от нашествия завоевателей. Победа на Куликовом поле способствовала усилению Московского княжества, укрепила национальное самосознание народа и показала значение объединения всех русских земель. Вместе с тем надо сказать, что теперь, в советское время, татары живут в дружбе с русскими, со всеми народами нашей страны, что Татарская Автономная Республика (столица — город Казань), организованная на территории Российской Федерации, входит на равных правах с другими автономными республиками в состав Советского Союза.

Художники А. П. Бубнов и М. И. Авилов не случайно обратились к давно прошедшим героическим событиям в истории России. Написанные в тот период, когда наша страна вела кровопролитные бои с фашистской Германией, картины „Утро на Куликовом поле" и „Поединок Пересвета с Челубеем" напоминали о былых подвигах русского народа, призывали советских людей следовать примеру храбрых русских воинов, поднявшихся на битву с врагом.

Михаил Иванович Авилов (1882—1954) был замечательным художником-баталистом. Интерес к живописи появился у него в раннем детстве. Особенно мальчик пристрастился к рисованию лошадей.

Одиннадцати лет Авилов стал посещать вечерние классы Рисовальной школы при Обществе поощрения художеств в Петербурге. Утром он ходил в начальную школу, а вечером — в художественную. Затем Авилов учился в Академии художеств в мастерской батальной живописи, руководимой Н. С. Самокишем, который отлично знал все виды боевой техники и умел передать свой многолетний опыт в изображении батальных сцен своим ученикам.

Любимой темой творчества Авилова были ратные подвиги русского народа в далеком прошлом и в годы гражданской войны. Картина „Поединок Пересвета с Челубеем" была отмечена Государственной премией.

Александр Павлович Бубнов (1908—1964) провел детство в Саратовской области, среди приволжских степей. В 1926 году он приехал в Москву, где учился и окончил Высший художественно-технический институт. Он всегда проявлял живой интерес не только к современности, но и к историческому прошлому, к тем событиям, в которых ярко выступал мужественный характер русского человека. Подвиги советского народа в годы Великой Отечественной войны вдохновили художника создать картину „Утро на Куликовом поле", чтобы показать современникам, какими сильными и могучими были русские люди на заре освободительной борьбы против иноземных захватчиков.

Картина завершена в 1947 году, но получила известность задолго до этого момента: в мастерской, где художник работал над картиной начиная

с 1943 года, перебывало множество зрителей, восхищенных темой произведения и мастерством ее воплощения.

В. И. Суриков

„ПЕРЕХОД СУВОРОВА ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ" (1899)

Альпийский поход — героический подвиг замечательного русского полководца Суворова и его солдат, русских чудо-богатырей. Двигаясь по узким горным тропинкам, покрытым льдом и снегом, на высоте облаков, русские солдаты преодолели неприступные горы и скалы.

Суворов доносил царю 3 октября 1799 года: „На каждом шагу в этом царстве ужаса зияющие пропасти представляли отверстые и проглотить готовые гробы смерти. Дремучие, мрачные ночи, непрерывно ударяющие громы, льющиеся дожди и густой туман облаков при шумных водопадах, с каменьями с вершин низвергавшихся, увеличивали трепет".

Словно водопад, низвергается по отвесной горной скале лавина русских войск. „Двигаются, покорные слову вождя", — так определил сам Суриков суть картины „Переход Суворова через Альпы". Впереди спускаются пожилые, опытные солдаты. Среди них — седой ветеран с орденом на груди. Он крестится, готовясь ринуться в пропасть, куда уже скатываются его однополчане, преодолевая страх перед неизвестностью. Черноусый солдат летит в бездну, придерживая треуголку. Не думая о смертельной опасности, двое солдат приспосабливаются спуститься со скалы вместе с пушкой.

За стариками двигаются молодые солдаты, ободряемые меткими шутками и ласковым словом Суворова.

Солдат много, и все они по-разному переживают происходящее. Одни серьезны, другие веселы и беспечны, третьи задорны, а иным вид глубокой пропасти внушает страх. Но все они вовлечены в единый поток, преодолевающий любые препятствия.

Народ — герой, проявляющий чудеса храбрости, — главное действующее лицо в картине.

Суворов личным бесстрашием и уместной шуткой вдохновляет и подбадривает воинов. Чувствуется организаторская роль Суворова, хотя изображен он не в центре, не на переднем плане. Вот он на краю пропасти еле удерживает своего белого коня; сняв с головы треуголку, обнажил седые волосы и с улыбкой показывает вниз, куда уже устремились ветераны суворовских походов. Сколько энергии и бодрости в его моложавой фигуре (а ведь в это время Суворову было без малого семьдесят лет!).

У русских солдат Суворов пользовался непререкаемым авторитетом. Человек исключительной смелости и великого полководческого таланта,

Суворов был отцом и другом солдат. „Горжусь, что я русский", — часто говорил он. Солдаты видели его ежедневно, знали, чем живет их полководец-патриот, чувствовали его заботу и внимание и поэтому беззаветно верили ему и горячо любили Суворова.

Эту любовь народа к своему великому сыну выразил художник в картине „Переход Суворова через Альпы". С какой готовностью подчиняются воины его приказу, с какой ответной сердечностью принимают его шутливо-серьезные изречения!

Альпийские горы величественно суровы. Они занимают почти всю картину, виден лишь кусочек мрачного, покрытого тучами неба. Горные вершины, то темные, то сверкающие голубизной, уходят в небесную высь. Местами облака, пересекая ущелья туманными шлейфами, закрывают скалы. На склонах гор лежит снег. Отвесная скала, по которой спускается армия Суворова, торчащие льдины, весь угрожающий вид Альпийских гор усиливают ощущение тех поистине чудовищных трудностей, которые испытывают солдаты. В картине показана встреча двух стихий: грозной природы и непобедимой храбрости русского народа. Чтобы подчеркнуть высоту гор, художник срезает их вершины и дно пропасти. Вертикальная композиция картины, неудержимое движение лавины солдат сверху вниз придают этому движению еще большую стремительность.

Не сцену сражения изобразил Суриков в своей картине, но не менее ярко, чем в баталии, показал он героизм русских солдат, которые невозможное сделали возможным. Цветовое решение картины созвучно ее теме. В колорите преобладают синие, зеленоватые и темно-лиловые тона. Голубизна льда, синие тени на снегу, серо-синие клочья тумана, ярко-синий плащ на Суворове, серо-зеленые скалы создают ощущение холода и бесприютности. Тускло поблескивают бронзой кивера, стволы пушек, штыки ружей. Несколько оживляют живопись ярко-красные мундиры солдат, изображенных на втором плане.

В 1897 году Суриков поехал в Швейцарию и прошел по маршруту армии Суворова, спускался по обледенелому снегу с горы. „Сперва тихо едешь, потом — прямо летишь, дух захватывает", — говорил Суриков, вспоминая то время, когда находился в Швейцарских Альпах, где он на месте изучал обстановку, в которой оказались суворовские войска, и где он с натуры писал подготовительные этюды к задуманной им картине, прославляющей русский народ.

В оценке этой картины, когда она „вышла в свет", мнения разделились. Известно, что Л. Н. Толстой и художник В. В. Верещагин резко критиковали ее за мелкие „неправды". Они утверждали, например, что никогда не бывает, „чтобы лошадь над обрывом горячилась", чтобы „пушки спускались с горы вместе с людьми" и прочее. Но, несмотря на мелкие „неправды", картина дает яркое представление о героическом подвиге русских чудо-богатырей, о народном герое — полководце Суворове.

План беседы и примерные вопросы

Картина „Переход Суворова через Альпы" рассматривается на уроке рисования по теме „Из прошлого нашей Родины". Учителя начальной школы, как правило, используют эту картину в плане воспитательной и общеобразовательной работы с учащимися. Правильно истолкованный Суриковым вопрос о роли народа в истории позволяет с успехом использовать картину „Переход Суворова через Альпы" для оживленной беседы с учащимися о высоком патриотизме русских солдат, проявивших мужество, отвагу и выносливость; эти качества русского характера были и у Суворова, отлично знавшего „науку побеждать".

Разбор картины полезно связать с историей того времени, когда совершался переход суворовских полков через Альпы. Можно задать учащимся примерно такие вопросы:

Что вам известно о русском полководце Александре Васильевиче Суворове?

Какие суворовские военные изречения вы знаете? („Воюй не числом, а уменьем", „Тяжело в ученье — легко в походе", „Стреляй редко, да метко", „Пудра — не порох, букли — не пушки, коса — не тесак, и сам я — не немец, а природный русак".

Чем вызвано суворовское изречение про пудру, букли и косы? Почему Суворов высмеивает немецкие порядки и форму одежды, введенную по царскому указу в русской армии?

Перед разбором картины расскажите учащимся краткую историю альпийского похода. Во время войны 1799 года по просьбе союзников-австрийцев русские войска во главе с полководцем А. В. Суворовым были посланы в Италию воевать с французами. Ясно, что война за тысячи километров от границ России ничего общего не имела с интересами русского народа. Войска под командованием Суворова в три месяца разбили французов и очистили Италию от наполеоновских войск. Тогда по просьбе австрийцев император Павел I решил перебросить русскую армию в Швейцарию через труднопроходимые Альпийские горы. Суворов все время находился среди солдат, ел солдатские щи и кашу, ездил на казацкой лошади, подбадривал людей: „Ничего, ничего! Русак — не прусак, пройдем". И верно, суворовские чудо-богатыри прошли по отвесным скалам, по глубоким ущельям. Переход через Альпы был закончен блестяще. Смелость и мужество русских солдат поразили как враждовавших с Россией французов, так и наших „союзников" — австрийцев.

Покажите на картине Суворова. Почему он не обращает внимания на опасности, угрожающие его жизни?

Как солдаты спускаются в ущелье? Что выражают их лица?

Как художник показал, что солдаты верят своему полководцу и любят его?

Чем была вооружена русская армия? Как одеты солдаты? Удобна ли в военных походах эта форма одежды — узкие мундиры, белые рейтузы, треуголки?

Опишите природу, изображенную на картине.

Какое впечатление производит на вас вся картина?

Что помогло многочисленной русской армии преодолеть трудности военного перехода через Альпы?

Как советские люди чтят память великого полководца Суворова?

Если учащиеся не знают, надо сказать, что в начале Великой Отечественной войны был учрежден орден Суворова, которым награждались командиры Советской Армии за особые заслуги в руководстве боевыми операциями; кроме того, расскажите о суворовских училищах, о книгах и кинофильмах, посвященных Суворову. Его труд „Наука побеждать" изучают в военных академиях.

Художник, написавший картину „Переход Суворова через Альпы", Василий Иванович Суриков (1848—1916) родился и вырос ь Сибири, в городе Красноярске, в семье потомственного казака. Его предки пришли в Сибирь еще в XVI веке вместе с Ермаком. Среди суровой сибирской природы провел будущий художник детство и юность. Он прекрасно знал и любил родной край. Впоследствии Суриков говорил: „Идеалы исторических типов воспитывала во мне Сибирь с детства. Она же дала мне дух, и силу, и здоровье".

Основы изобразительной грамоты Суриков усвоил в обычной средней школе. Но учитель рисования, некогда окончивший Петербургскую Академию художеств и волею судьбы заброшенный в Красноярск, отдельно занимался с одаренным подростком рисованием и акварельной живописью. Он рассказывал любознательному ученику о знаменитых мастерах искусства, о произведениях, собранных в Эрмитаже, о русских художниках, получивших образование в Академии художеств, которая отправляла своих лучших учеников в Италию на шесть лет для совершенствования мастерства и изучения великих творений мастеров прошлого. Вместе с этим учителем Суриков ходил рисовать с натуры виды Красноярска.

Суровая природа Сибири и патриархальный быт семьи наложили свой отпечаток на характер художника. Он отличался непреклонной волей, трудолюбием и скромностью. Только юноша с твердым характером мог отправиться в студеную зиму из родного города в незнакомый Петербург, куда влекла его мечта стать художником. Путешествие на лошадях длилось более двух месяцев. Железной дороги, связывающей Красноярск с центром России, в то время еще не существовало.

Продолжительные дорожные остановки в городах давали возможность осматривать их достопримечательности. Более всего Суриков был восхищен старинной архитектурой Казани и Нижнего Новгорода, а от

Москвы, где пришлось задержаться на несколько дней, он был просто в восторге. Кремль, Оружейная палата, Успенский собор, храм Василия Блаженного, Красная площадь как центр исторических событий в жизни Московского государства произвели неотразимое впечатление на юношу.

Вступительный экзамен в Академию художеств Суриков не выдержал. Он начинает заниматься в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, а в январе 1869 года его принимают наконец в Академию художеств, где он блестяще проходит весь курс обучения. И тем не менее ему не присуждают золотой медали за дипломную (или, как тогда говорили, программную) картину, но не отказывают в поездке в Италию. Не дождавшись конца переговоров по поводу этой поездки (длившихся два года), он переезжает в 1877 году на постоянное жительство в Москву. „Приехавши в Москву, этот центр народной жизни, — говорит Суриков, — я сразу стал на свой путь" (то есть путь исторического живописца). На этом поприще Суриков снискал себе славу великого русского художника. Он создал такие замечательные картины, как „Утро стрелецкой казни" (1881), „Меншиков в Березове" (1883), „Боярыня Морозова" (1887), „Взятие снежного городка" (1891), „Покорение Сибири Ермаком" (1895), „Переход Суворова через Альпы" (1899), „Степан Разин" (1907).

Художник много и серьезно работал над своими картинами. В поисках подготовительного материала для картины „Покорение Сибири Ермаком" Суриков прошел по тем местам, где действовали дружины казачьего атамана Ермака Тимофеевича. Прежде чем написать картину „Переход Суворова через Альпы", он побывал в Швейцарии и сам испытал опасность и риск того пути, по которому шла русская армия вместе с Суворовым.

Главное, что интересовало Сурикова в истории, — это жизнь и судьба русского народа, его подвиги, его героизм. Вникая в историю России, он с гордостью признавался: „Я не понимаю действия отдельных исторических личностей без народа, без толпы. Мне нужно вытащить их на улицу".

Биография Сурикова, как и многих других художников, дает поучительный материал для беседы с учащимися. Учителю надлежит выбрать из этой биографии те сведения, которые доступны для понимания учеников начальной школы.

П. П. Белоусов

„МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ" (1951)

Картина изображает юношу Володю Ульянова вместе с матерью Марией Александровной в тяжелую для них минуту: письмо принесло известие о казни в Петербурге старшего брата Владимира Ильича — революционера Александра Ульянова.

Письмо только что получено. Потрясенная горем, Мария Александровна сидит в кресле, а ее сын Владимир бережно, как бы защищая мать, обнял ее левой рукой.

Потеря детей — самое большое несчастье для матери. До конца своих дней она будет постоянно вспоминать ушедшего из жизни сына. Мария Александровна мысленно представляет себе смуглое задумчивое серьезное лицо сына, его сосредоточенный взгляд. Саша стоял перед матерью как живой. Известие о гибели сына потрясло Марию Александровну. Совсем недавно, меньше года тому назад, она потеряла любимого мужа. На руках у нее осталась большая семья: три дочери — Анна, Мария и Ольга — и три сына — Александр, Владимир и Дмитрий. Старший сын безвозвратно ушел из жизни; никогда уже больше не услышать его звонкого голоса, не увидеть его застенчиво-ласковой улыбки . . .Безмерно тяжелое горе наложило свою беспощадную печать на лицо матери. Полные слез глаза и рука с белым платком на мгновение застыли в полной неподвижности. Гибель сына подкосила Марию Александровну, но горе надо спрятать, надо проявить стойкость и мужество, чтобы поддержать семью, вырастить и воспитать достойную ему смену.

Благородное, когда-то очень красивое лицо Марии Александровны выражает тяжелую скорбь и вместе с тем говорит о твердом характере и громадной силе воли. Образ матери, созданный художником, полон редкой духовной красоты.

Рядом с Марией Александровной находится ее сын Владимир Ульянов. Горестная утрата еще больше сблизила мать и сына, понимающих друг друга с полуслова. Единодушие и дружба помогают им обоим перенести горе. Он стоит рядом с матерью, подтянутый, суровый, охваченный гневным протестом против жестокостей самодержавного строя. Острый взгляд зорких карих глаз Владимира Ульянова устремлен вперед. Душно и тесно сейчас юноше в родном доме. На семью обрушилось огромное несчастье. Но где же счастье? Есть ли оно вообще в России? Где же правда на земле? Но Владимир не склонен просто так размышлять: он должен действовать, бороться за новую, лучшую жизнь, за права и свободу трудящихся. „Мы пойдем другим путем”, — говорит он матери. Брат Александр напрасно надеялся единоличным террором перестроить жизнь. По всей России идут обыски, снуют шпики и провокаторы. В царстве синих (жандармских) мундиров все живое душится: передовые люди, наука, культура, искусство. Сторожевые псы царизма победоносцевы и катковы зорко охраняют самодержавие. Фабриканты и помещики, кулаки и банкиры помогают им душить свободу.

С царизмом надо бороться, но только не так, как народовольцы, — решает Владимир Ульянов. Жить, не склоняя головы, организовывать рабочий класс на борьбу с царизмом и капитализмом. Необходимо показать пролетариату его силу, тогда он уничтожит своих угнетателей.

Картина „Мы пойдем другим путем" вызывает ответное чувство на материнское горе, чувство благодарности к этой женщине, воспитавшей семью революционеров. Мы гордимся ее сыном-юношей, чутким, отзывчивым и непреклонным в своем решении бороться за пролетарскую революцию, которая сметет на своем пути всех сопротивляющихся ее победе.

Мария Александровна и юный Владимир Ульянов изображены естественно и правдиво. Их взаимоотношения и переживания имеют главное значение в композиционном и колористическом строе картины.

„Мы пойдем другим путем" — одна из лучших картин, посвященных юношеским годам жизни гениального вождя человечества В. И. Ленина.

План беседы и примерные вопросы

Прочитанные в школе рассказы о Ленине (А. И. Ульяновой — „Детские и школьные годы Ильича"; Н. И. Веретенникова — „Володя Ульянов"; А. Т. Кононова — „Рассказы о Ленине") введут учащихся в тему картины. Поэтому сначала учитель ставит несколько наводящих вопросов по содержанию рассказов:

Назовите членов семьи Ульяновых.

Кто больше всего в детстве оказывал влияние на Володю Ульянова?

За что он ценил и любил брата Сашу?

Затем учитель, чтобы подготовить учеников к пониманию содержания картины, рассказывает о горестных событиях, происшедших в семье Ульяновых: в 1886 году, когда Владимиру Ильичу было пятнадцать лет, семью Ульяновых постигло большое горе – умер отец, Илья Николаевич. Старшие дети – Александр и Анна – учились в Петербурге, а Мария, Владимир, Дмитрий и Ольга жили с матерью в Симбирске (ныне город Ульяновск).

Александр Ульянов учился в университете и с юношеских лет включился в революционную деятельность. Вместе со своими единомышленниками он входил в тайное общество, готовившее покушение на царя. Полиции удалось раскрыть заговор, и Александр Ульянов был арестован 1 марта, а через два месяца и восемь дней казнен (8 мая 1887 года). Родственники Ульяновых сообщили из Петербурга в Симбирск о трагической гибели Александра. На картине изображен момент, когда мать уже прочитала только что полученное известие (письмо лежит на столе).

После этого введения проводится беседа, в процессе которой задаются вопросы и объясняются недостаточно ясные для школьников понятия. Как мы уже говорили, учитель всегда может расширить круг вопросов, предлагаемых здесь, дополнить своими.

Как звали мать Владимира Ильича? Почему она в черном платье? Что произошло в семье Ульяновых?

Как Мария Александровна приняла известие о казни сына? Что выражает ее лицо?

Расскажите о Володе Ульянове.
Опишите обстановку в комнате.
Почему общий тон картины довольно сумрачный, не яркий?
Какие чувства вызывает у вас эта картина?
Почему картина называется „Мы пойдем другим путем"?

Несомненно, ответы школьников на последний вопрос потребуют от учителя дополнительных объяснений о том, что революционная борьба одиночек путем убийства царя или его министров и губернаторов не достигала цели: на смену убитым приходили еще более жестокие властители и их прислужники. Единственно правильный путь борьбы с угнетателями народа был указан Карлом Марксом: только многомиллионный пролетариат как революционный класс может свергнуть капитализм и построить новое, справедливое общество. Для этого необходимо было создать коммунистическую партию, которая возглавит революционную борьбу пролетариата. Владимир Ильич избрал этот путь борьбы, и революция в России победила.

В заключение кратко рассказывается о художнике, написавшем картину „Мы пойдем другим путем".

Петр Петрович Белоусов родился в 1912 году в городе Бердянске, на берегу Азовского моря. Преждевременная смерть отца заставила его бросить школу после окончания четвертого класса и поступить учеником к парикмахеру. Жаль было расставаться со школой, особенно с уроками рисования, но другого выхода не было.

Когда Петру Белоусову исполнилось семнадцать лет, в Бердянск приехал известный художник И. И. Бродский. Земляки рассказали ему о способностях Белоусова к рисованию. При первой же встрече с художником, который очень внимательно просмотрел все работы Белоусова, было решено, что он поедет учиться в Ленинград.

Скромный, трудолюбивый и способный юноша занимался в мастерской И. И. Бродского в Академии художеств, учился настойчиво, терпеливо и вскоре показал себя серьезным талантливым художником.

Е. А. Кибрик

„В. И. ЛЕНИН В ПОДПОЛЬЕ В 1917 ГОДУ" (1947)

Рисунки художника Е. А. Кибрика „В. И. Ленин в подполье" и „В. И. Ленин в Разливе" посвящены тому периоду жизни и деятельности Владимира Ильича, когда он, преследуемый полицией Временного правительства, вынужден был уйти в подполье. Эти работы входят в серию рисунков Кибрика „В. И. Ленин в 1917 году". О том, как создавалась эта серия

на протяжении 1936—1947 годов, художник рассказывает в статье, опубликованной в сборнике „Из творческого опыта", вып. 2 (М., „Советский художник", 1957), и в своей книге „Об искусстве и художниках" (М.; Изд-во Академии художеств СССР, 1961).

Рисунок „В. И. Ленин в подполье в 1917 году" воссоздает обстановку комнаты в конспиративной квартире рабочего-большевика С. Я. Аллилуева, где Ленин скрывался в июле 1917 года от преследований Временного правительства.

Владимир Ильич настолько углубился в работу, что не замечает никаких неудобств; сидит на краешке стула, сильно согнулся над столом, который завален книгами и блокнотами — газету разложить негде. Очевидно, он только что заглядывал в раскрытую книгу и через минуту снова обратится к прерванному чтению, а потом опять будет писать, излагая свои мысли о текущем моменте, о сложившейся обстановке в России после разгона июльской демонстрации, о новом соотношении классовых сил, о необходимости вооруженного восстания для захвата власти и свержения буржуазии и ее Временного правительства.

Убежденность Ленина в неизбежной победе революции поражала даже его соратников, воодушевляла их на борьбу. Выдающийся политический деятель член Центрального Комитета партии большевиков Георгий Константинович Орджоникидзе (Серго) так характеризовал Ленина в этот ответственный, решающий момент: „Нас только что расколотили, а В. И. Ленин предсказывает через месяц-два победоносное восстание".

Эта убежденность Ленина исходила из строгого и точного анализа исторических событий.

Время не терпит. Надо незамедлительно готовиться к революционному восстанию. За окном глубокая ночь. Тишина и уединение в конспиративной квартире в любой момент могут быть нарушены. Но все новые и новые листы бумаги заполняются ленинским почерком. Кажется, что через минуту Владимир Ильич встанет из-за стола и, как это было ему свойственно, начнет ходить по комнате, обдумывая то самое главное, на что надо нацелить пролетариат, солдат и матросов, а потом опять присядет к столу, чтобы дописать очередную статью в „Правду".

„Еще тогда, когда я делал наброски, — пишет художник, — зарисовывая обстановку комнаты, в которой скрывался Ленин, я подумал о том, что сама тема „в подполье" требует того, чтобы показать Ленина не первым планом, а вдали, в глубине комнаты, так, как мог бы его увидеть входящий в комнату человек; иначе разрушится атмосфера уединения, обязательная для данной темы". Эта атмосфера уединения в нелегальном убежище подчеркивается в окончательном варианте рисунка не только тем, что Ленин изображен в глубине комнаты, но и освещением: вся комната погружена в полумрак, и лишь настольная лампа под темным абажуром освещает голову и руки Ленина, вырывает из полумрака предметы, лежащие на столе.

Многолетняя работа Е. А. Кибрика над серией рисунков „В. И. Ленин в 1917 году" сопровождалась большим числом зарисовок и набросков, тщательным изучением документальных материалов и воспоминаний современников, хорошо знавших Владимира Ильича в период подготовки к вооруженному восстанию.

План беседы и примерные вопросы

Перед беседой по рисунку „В. И. Ленин в подполье в 1917 году" мы рекомендуем кратко рассказать учащимся о той обстановке, которая сложилась в России после расстрела июльской демонстрации в Петрограде.

После Февральской буржуазной революции в России ни один из главных вопросов, волновавших трудовой народ, не был разрешен. На смену царю и власти помещиков пришла крупная буржуазия, на фабриках и заводах рабочие по-прежнему угнетались, землю крестьяне не получили, народ голодал, а войне с немцами, начатой в 1914 году, не было конца.

4 июля (по старому стилю) в Петрограде началась грандиозная демонстрация, в которой участвовало около пятисот тысяч рабочих, солдат и матросов. Рабочие шли целыми заводами, один только Путиловский завод (сейчас Кировский) вывел на демонстрацию тридцать тысяч чаловек. Демонстранты несли лозунги: „Вся власть Советам!", „Долой десять министров-капиталистов!", „Долой войну!". Контрреволюционное Временное правительство приказало открыть огонь по мирной демонстрации. Как и при царе, в рабочих стреляли из винтовок и пулеметов. Улицы Петрограда обагрились кровью.

Началась травля большевистской партии, и Владимир Ильич был вынужден перейти на нелегальное положение — уйти в подполье, скрываясь от преследований полиции. В поисках безопасного убежища он сначала жил у Елизаровых на Широкой улице (Елизаров Марк Тимофеевич, видный большевик, был женат на сестре В. И. Ленина — Анне Ильиничне), затем перешел на квартиру старейшего большевика, рабочего Сергея Яковлевича Аллилуева на Рождественской улице.

7 июля был опубликован приказ Временного правительства об аресте и привлечении к суду Владимира Ильича Ленина, — буржуазия решила расправиться с вождем большевистской партии.

Оставаться в Петрограде стало опасно. Центральный Комитет партии решил укрыть Владимира Ильича за Сестрорецком (город вблизи Петрограда, у Финляндской границы) в доме рабочего Николая Александровича Емельянова. Вскоре В. И. Ленин поселился вблизи озера Разлив на сенокосном участке, который выхлопотал для себя Емельянов. Все лето Владимир Ильич жил в шалаше.

Рассказав, что художник в разбираемом рисунке изобразил В. И. Ленина в то время, когда он, скрываясь от полиции, жил и работал на квартире

рабочего-большевика Сергея Яковлевича Аллилуева, можно перейти к вопросам.

Что означает слово „подполье”?

Почему Ленин вынужден был скрываться в подполье?

Что делает Ленин в такой маленькой тесной комнате?

Как художник использовал в рисунке свет от настольной лампы?

Опишите обстановку комнаты. Кто живет в этой квартире?

Обобщая ответы школьников, расскажите, что в условиях глубокого подполья Владимир Ильич усиленно работал, выступал в большевистской печати, руководил подготовкой к вооруженному восстанию, считая одной из главных задач партии — повседневно разъяснять трудовому народу положение в стране, переживавшей тяжелый кризис из-за предательской политики Временного правительства Керенского. При этом следует подчеркнуть, что Ленин сохранял неизменно бодрое настроение, умел вселять в сердца своих единомышленников уверенность в победе рабочего класса, что он не мог ни одной минуты оставаться праздным и обладал огромной работоспособностью.

В конце беседы по рисунку „Ленин в подполье” можно сообщить биографию художника.

Евгений Адольфович Кибрик родился в 1906 году в маленьком южноукраинском городке Вознесенске, где не было до революции ни одного художника, не было музея. Самоучкой он овладел первыми навыками в рисовании, копируя с репродукций из старого журнала „Нива”, комплекты которого имелись в городской библиотеке.

Старательность и упорство помогли Кибрику не отступиться от своего решения стать художником-профессионалом. Когда в его родном городе установилась Советская власть, сразу же появилась потребность в агитационном искусстве, появился и художественный кружок, в который вошел пятнадцатилетний Кибрик. Он расписывал вокзал, делал портреты, диаграммы, панно, плакаты, писал лозунги и т. д. На заработанные деньги за оформление сельскохозяйственной выставки он в 1922 году поехал в Одессу и поступил на живописный факультет Одесского художественного института. С 1925 по 1927 год Кибрик учился в Академии художеств в Ленинграде. Там же он стал работать в издательстве ленинградских писателей, иллюстрируя книги на самые разнообразные темы.

Большой известностью пользуются его иллюстрации к повести французского писателя Ромена Роллана „Кола Брюньон” (1934—1935), по поводу которых писатель отзывался с большим восторгом. Письмо к художнику Роллан заканчивает словами: „Я приветствую Кибрика, мастера жизни и юмора, а также, в свои добрые часы, и мастера красоты. Я приношу ему благодарность моей Бургундии”.

К числу лучших работ Кибрика принадлежат иллюстрации к роману бельгийского писателя Шарля де Костера „Легенда об Уленшпигеле”

(1937—1938), к „Очарованной душе" Р. Роллана (1940—1941), к повести Н. В. Гоголя „Тарас Бульба" (1944—1945). После серии рисунков „В. И. Ленин в 1917 году" Кибрик создал иллюстрации к „Борису Годунову" А. С. Пушкина.

А. М. Герасимов

„В. И. ЛЕНИН НА ТРИБУНЕ" (1930)

„Ленин — это организатор Октября, пламенный трибун, вождь величайшей в веках революции. Таким я старался показать его на моем полотне", — писал А. М. Герасимов.

Море демонстрантов заполнило площадь и прилегающие к ней городские улицы. Ленин обращается к трудящимся с пламенной речью, призывая строить новую жизнь, без помещиков и капиталистов, строить новое, социалистическое общество.

Демонстранты с красными знаменами движутся сплошной массой в том же направлении, куда устремлена в энергичном порыве фигура Ленина. Откинутая ветром пола пиджака Ленина, наклоненные вперед древки развевающихся знамен, почти закрывающих наспех сколоченную деревянную трибуну, подчеркивают это движение. Грозовое небо, клубящиеся фиолетовые и темно-серые облака, порывы ветра дополняют картину нотами революционной романтики.

На фоне серебристо-серых клубящихся облаков и фиолетовых туч выделяется силуэт фигуры Ленина и пылающие красные знамена.

Картина написана смелыми мазками, обобщенно, выразительно. Образ вождя, трибуна, мыслителя и революционера с большим мастерством создан художником в этой картине, которая пользуется большой популярностью и заслуженной любовью нашего народа.

План беседы и примерные вопросы

Картину „В. И. Ленин на трибуне", так же как и произведения художников П. Белоусова и Е. Кибрика, целесообразнее всего рассматривать в беседе, посвященной жизни и деятельности В. И. Ленина, которая обычно проводится в каждой школе весной, в ленинские дни. Картина А. Герасимова дополнит представление детей о Ленине.

Раскрывая содержание картины, учитель задает вопросы и помогает школьникам определить ее художественные достоинства.

Каким изображен Владимир Ильич Ленин на этой картине?

К кому он обращается с пламенной речью?

Как художник показал единство Ленина с народом?

Какой пейзаж изображен на картине? Как написаны небо, облака, площадь, виднеющиеся вдали дома? Соответствует ли пейзаж теме картины?

Вы видите на картине много красных знамен. О чем они говорят?

Учитель объясняет, что картина написана широкими мазками. Лиц демонстрантов не видно, но у зрителя создается впечатление огромной массы народа, участвующего в демонстрации.

Сравните картины „В. И. Ленин на трибуне" и „Мы пойдем другим путем".

В заключение беседы расскажите о художнике.

Александр Михайлович Герасимов (1881—1963) начал свою творческую деятельность в качестве художника-пейзажиста и театрального декоратора, но больше всего достиг в области портретной живописи. Он писал портреты многих известных людей (Мичурина, Лепешинской, Москвина, Тарасовой и других). Герасимов — старейший советский живописец — работал на поприще искусства около шестидесяти лет. Он награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

Б. В. Иогансон, В. В. Соколов, Д. К. Тегин, Н. П. Файдыш-Крандиевский, Н. Н. Чебаков

„ВЫСТУПЛЕНИЕ В. И. ЛЕНИНА НА III СЪЕЗДЕ КОМСОМОЛА" (1950)

Художники изобразили волнующее событие в жизни революционной молодежи 20-х годов. Смотришь на картину, и создается впечатление, что сам вместе с комсомольцами присутствуешь на съезде, вживаешься в бурную комсомольскую среду, становишься участником незабываемых по революционному размаху событий, наполненных дерзновенными делами.

Композиция картины жизненно правдива и естественна. В центре ее – Владимир Ильич Ленин. Он приковывает к себе внимание всего зала. Мысли, чувства, позы и жесты всех комсомольцев связаны с Лениным. Все подчинено ему. Этот композиционный прием, придающий динамизм картине, несомненно является ее достоинством.

От превосходно написанной фигуры вождя взгляд переносится на лица комсомольцев. В картине их около двухсот человек, но они не перегружают ее композиции, не нарушают целостности, — это единый монолитный коллектив. Взволнованные лица комсомольцев устремлены на Ленина. Молодежь с глубоким вниманием слушает речь вождя. В серых солдатских шинелях, в кожаных тужурках, в папахах и бескозырках, девушки с красными платочками на головах собрались со всех концов страны комсомольцы на свой III съезд. Только что весело шумели в зале, пели песни, а

сейчас в напряженной тишине ловят каждое слово Ильича. Забрались на сцену, уселись в золоченые кресла, многие стоят вдоль стен, толпятся у входа — все хотят видеть и слышать Ленина. Некоторые торопливо записывают речь вождя в блокноты.

Вот он, Ильич, совсем рядом, ходит вдоль сцены, убедительно и задушевно рассказывает молодежи о ее задачах. Он спокоен и удивительно прост. Ленин оказался в самой гуще комсомольцев, в кольце их горящих глаз. Грань между ним и комсомольцами стерлась, установилась глубокая духовная связь. Фигура Ильича в черном костюме, любовно и тщательно написанная, четко выделена светом, падающим сверху. Высокий сократовский лоб вождя, острый взгляд чуть прищуренных глаз, устремленный в глубь зала, разъясняющий жест руки — все это так характерно, хорошо знакомо и дорого нам.

Ленин просто и ясно убеждает комсомольцев, что сейчас „. . . задача состоит в том, чтобы учиться . . .".

Эта задача явилась неожиданной для комсомольцев. Еще не отгремели залпы орудий на фронтах гражданской войны, еще не добит в Крыму барон Врангель, в стране голод, разруха, а Ленин призывает молодежь идти к вершинам культуры, овладевать теми знаниями, которые выработало человечество, учиться коммунизму.

Слова Ленина потрясли всех. Его речь вызвала „физическое ощущение неотразимой правды" (Горький).

Молодежь всегда полна огня, размаха, мечты. Она загорелась окрыляющими словами вождя и готова хоть сейчас взяться за строительство новой жизни, коммунизма.

Но чему учиться и как учиться?

Один из делегатов в серой шинели немного привстал и хочет что-то спросить. Молодая женщина у сцены в голубой кофточке восторженно, с горячей любовью и верой смотрит на Ленина, с глубоким вниманием следит за его речью. Ее широкое, строгое лицо очень серьезно.

Чуть подальше от нее выделяется умное интеллигентное лицо делегата в пенсне. Он поражен грандиозностью задач, поставленных перед комсомолом, смелостью мыслей Ленина, их ясностью и убедительностью. Матрос в черном бушлате и тельняшке смотрит на Ленина широко открытыми голубыми глазами и слушает, стараясь не проронить ни одного слова. Он беззаветно верит Ленину.

Комсомолец, сидящий рядом с моряком, в шинели и защитной гимнастерке, с орденом на груди, вскинул голову и устремил умные глаза в сторону Ленина. Волевое продолговатое лицо его выражает уверенность, убежденность и глубину мысли.

Усевшийся на сцене у самого рояля комсомолец в красных брюках и обмотках, видимо, оказавшийся на съезде сразу после лихих кавалерийских атак, старательно записывает в блокнот слова Ленина. Красивое лицо

его, оттененное черными ресницами, спокойно и деловито. Он все подробно расскажет своим боевым товарищам. Тут же у его ног сидит на полу совсем молоденькая круглолицая девушка с двумя косичками и, не шелохнувшись, смотрит на Ленина. Ей посчастливилось: любимый Владимир Ильич находится в двух шагах от нее.

И так в каждом лице, в каждой фигуре комсомольцев чувствуется любовь к Ленину, беззаветная преданность и вера в него. Свет люстр хорошо освещает эти лица. Кажется, что кипучая энергия, напряжение большого коллектива не выдержит и вот-вот прорвется шквалом оваций в честь вождя.

Картина „раскрывает одно из волнующих событий в революционной борьбе молодежи за высокие идеалы коммунизма" (Н. Соколова). Написана она страстно, горячо, с подъемом. В ней много красного цвета. Им написаны стол и отдельные кресла, ковер, занавес, знамена и плакаты, рамки у портретов Маркса и Энгельса, платки и ленточки на головах девушек. Но какое богатство оттенков этого цвета!

Так же много оттенков и полутонов зеленого, синего, коричневого и даже черного цветов. Но они не создают пестроты, не противопоставлены один другому, а сливаются в мощный живописный аккорд. Теплый золотистый тон зала, его стен и потолка объединяет всю композицию в целом.

Картина создает праздничное настроение, вызывает чувства радости и счастья у зрителя. Заслуга художников состоит в том искреннем поэтическом чувстве, с которым они рассказывают о знаменательной встрече В. И. Ленина с комсомольцами. С огромной любовью создали художники образ Владимира Ильича, а также образы комсомольцев первых послевоенных лет — сильных и мужественных, закаленных в суровых боях, людей смелой, большой и красивой души, активных борцов за новую жизнь.

План беседы и примерные вопросы

Ленин выступал на III съезде комсомола 2 октября 1920 года в зрительном зале бывшего клуба Московского купеческого собрания (теперь театр имени Ленинского комсомола).

„Комсомольцы ждали В. И. Ленина, пели песни. Когда он появился, его сначала не узнали. Он был в пальто и кепке. Но вот В. И. Ленин разделся, обнажилась его характерная голова мудреца — зал загремел от нескончаемой овации. Владимир Ильич держал за кончик цепочки часы, указывая пальцем на время. Наконец зал затих"*.

Учителю необходимо хорошо знать текст речи Ленина на съезде, чтобы ясно представлять себе, как он понимал задачу комсомола — учиться ком-

* Б. В. Иогансон, Молодым художникам о живописи, М., Изд-во Академии художеств СССР, 1959, стр. 82.

мунизму. Ильич потребовал не знаний, изложенных в учебниках и брошюрах, а практических дел.

„. . . Простое книжное усвоение того, что говорится в книгах о коммунизме, было бы в высшей степени неправильным . . . Без работы, без борьбы книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр и произведений ровно ничего не стоит . . . Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество . . . Коммунистического общества нельзя построить, если не возродить промышленности и земледелия . . . Перед вами задача строительства, и вы ее можете решить, только овладев всем современным знанием . . . Вы должны воспитать из себя коммунистов. Задача Союза молодежи — поставить свою практическую деятельность так, чтобы, учась, организуясь, сплачиваясь, борясь, эта молодежь . . . воспитывала коммунистов. Надо, чтобы все дело воспитания, образования и учения современной молодежи было воспитанием в ней коммунистической морали”*.

Картина рассматривается с учащимися четвертого класса в конце учебного года по теме „Образ В. И. Ленина в произведениях художников”. Она завершает цикл картин о Ленине. У учащихся начальной школы в целом должен сложиться величественный образ вождя человечества с его неукротимой энергией духа, с глубокой прозорливостью и непобедимой верой в победу пролетариата, образ Ленина как организатора Октябрьской революции и Советской власти.

Разбор картины может быть связан с сегодняшними делами комсомольцев и пионеров. После беседы по картине на дружинном или отрядном сборе вожатый пионеров докладывает о пионерских делах и учебе, а приглашенный комсомолец — о работе комсомольцев. Хорошо было бы подготовить к этому сбору стенды на темы: „Комсомольцы в наши дни” и „Дела и учеба пионеров”. Это свяжет содержание картины с современностью.

Может быть и другой план: сделать в школе выставку картин, посвященных В. И. Ленину. В этом случае в конце беседы подытоживаются те знания об образе вождя, которые дети получили в школе.

Цель беседы: раскрыть перед детьми образ В. И. Ленина, организатора новой жизни, призывающего комсомольцев перейти к строительству коммунизма, показать, как беззаветно верит молодежь своему вождю. Можно задать такие вопросы:

Почему многие комсомольцы одеты в шинели? Какой период переживала наша страна к 1920 году?

Какую задачу поставил Ленин перед комсомольцами?

Как относятся к Владимиру Ильичу комсомольцы? Почему так тесно они окружили его?

---

* В. И. Ленин, Задачи Союзов молодежи, М., „Молодая гвардия”, 1953, стр. 12—26.

Картина удостоена Государственной премии. Она раскрывает одно из исторических событий в жизни комсомола.

Написана картина группой художников. В работе принимали участие Б. В. Иогансон, В. В. Соколов, Д. К. Тегин, Н. П. Файдыш-Крандиевский и Н. Н. Чебаков. Возглавлял эту группу крупнейший советский художник, мастер исторических картин Б. В. Иогансон.

Борис Владимирович Иогансон родился в Москве в 1893 году. Безрадостным было детство художника. „Картины мрачной действительности, — рассказывает он, — заставляли меня всматриваться в людей и искать разгадки — почему одни живут хорошо, весело, богато, а другие вынуждены влачить жалкое существование". Впоследствии впечатления, полученные в детстве, помогли художнику при создании картин о жизни нашего народа до революции, таких, как „На старом уральском заводе" (1933).

Иогансон правдиво изображает жизнь советских людей, показывает борцов за свободу нашей страны („Допрос коммунистов", 1937).

Борису Владимировичу присвоено звание народного художника СССР. Его искусство всегда связано с жизнью народа, с его думами и надеждами.

Ф. П. Решетников

„ЗА МИР!" (1950)

Мальчики на стене углового дома пишут короткий, но всем понятный призыв: „Paix!" — „Мир!" В капиталистических странах за это слово сейчас арестовывают, сажают в тюрьму даже несовершеннолетних. Слово „мир" дорого трудящимся, но ненавистно банкирам и фабрикантам, наживающим миллионные барыши на поставках вооружения. Дети зарубежных стран знают об этом, поэтому мальчики, написавшие слово „мир", настороженно выглядывают из-за угла — не идут ли сюда полицейские, которые не упустят случая разогнать рабочих, вышедших в это время на антивоенную демонстрацию.

Узнав заранее о готовившемся выступлении трудящихся города в защиту мира, дети приготовили краску, выбрали подходящее место и пишут заветное слово. Все эти ребята — дети рабочих, в поношенной одежде, в простеньких беретах на голове — затеяли опасное дело с единственной целью: отстаивать вместе с родителями мирную жизнь. Самый старший, мальчик лет одиннадцати, стоит в настороженной позе. Голова приподнята, лицо горит твердой решимостью. Умные темно-карие глаза устремлены в ту сторону, откуда могут появиться полицейские и помешать его друзьям закончить работу. Он старший среди товарищей, на нем лежит вся ответственность за успех операции, поэтому он готов вмиг подать сигнал в случае опасности. Его приятель в красном берете тоже стоит на карауле. Прижав-

шись к стене, он выглядывает из-за угла на улицу, где проходит демонстрация рабочих с высоко поднятым красным знаменем. Мальчик следит за полицейскими с резиновыми дубинками в руках, рьяно устремившимися к колонне рабочих. Черная крылатка ближнего полицейского развевается от быстрого бега.

Черноголовый мальчик лет пяти держит обеими руками банку с краской, стараясь подать ее как можно ближе товарищу, выводящему кистью „Paix!". Малыш не сводит восхищенных глаз с букв, которые пишет товарищ, и убежден, что выполняет очень важную роль во всем этом интересном деле. Лицо и глаза малыша выражают глубочайшую озабоченность и горячее желание выполнить поручение друзей наилучшим образом.

Два других мальчика заняты, пожалуй, самой сложной частью этой рискованной операции: один встал на корточки, а второй залез ему на спину, чтобы написать буквы на уровне роста взрослого человека. Сейчас работа будет закончена полностью — осталось поставить только восклицательный знак. Пониже уже раньше было написано маленькое „Paix!" и нарисован голубь мира, но это не удовлетворило ребят: слишком низко и мелко, не бросается в глаза.

Гордые своим участием в борьбе за мир, ребята немного жалеют, что так мало могут помочь взрослым. Мальчишки постарше читали, конечно, о подвигах Гавроша и пяти барабанщиков. „Вот это настоящие герои! Не побоялись даже смерти, спасая коммунаров, не то что наша работа — написать только одно слово". Возможно, запомнились ребятам слова командира коммунаров, сказанные про барабанщиков: „Пока у Парижа есть такие дети, нечего бояться..." Запомнились и слова Гавроша: „И малыши могут пригодиться".

Действие, изображенное на картине, происходит в одном из старых городов Франции. Улица замощена брусчаткой, узкие панели выложены каменными плитами. Вдали белеет полуразрушенное многоэтажное здание: его не успели восстановить после войны.

Краски картины холодные, сдержанно-строгие: синеватая мостовая, коричневые дома, темно-серая одежда взрослых. Группа ребят написана в более жизнерадостных тонах, но тоже с преобладанием синих и серых оттенков.

Идея картины злободневна, отвечает мыслям и думам трудящихся всего мира. Борьба за мир во всем мире — главная задача человечества.

План беседы и примерные вопросы

Тема картины Ф. П. Решетникова „За мир!" близка детям. В каждом городе и селе, в каждой семье идут разговоры о войне и мире, о гонке вооружений главных капиталистических государств — США, ФРГ, Англии

и Франции. В школе эта тема неоднократно поднимается в беседах, при чтении рассказов, на пионерских сборах.

Перед беседой по картине учитель должен объяснить школьникам, что борьбу за мир возглавляет Советский Союз, что в этом благородном деле горячее участие принимают международные профсоюзные женские и молодежные организации. В Англии и Франции не проходит ни одного выходного дня без того, чтобы сторонники мира не организовали антивоенной демонстрации. Одну из таких демонстраций изобразил художник в картине „За мир!".

Советская страна ведет активную борьбу за мир, предлагает всеобщее и полное разоружение, чтобы предотвратить ядерную войну, не дать ей вспыхнуть. На борьбу за мир поднялись народы всех стран, не только взрослые, но и дети.

В процессе беседы по картине могут быть поставлены примерно следующие вопросы:

Что означает слово „paix"?

Почему французские дети решили писать на стене дома это слово — мир?

Что в это время делают их отцы и старшие братья?

Почему трудящиеся выступают за мир?

Расскажите о мальчиках, которые пошли на такое опасное дело, за которое их могут посадить в тюрьму. Есть ли среди них дети богатых родителей?

Как малыш, который держит банку с краской, относится к поручению своих старших друзей?

Какое впечатление вызывает у вас картина?

Напомните школьникам рассказы „Гаврош" и „Заговор барабанщиков" о жизни французских детей. События, которые описываются в этих рассказах, произошли очень давно. Но и сейчас дети рабочих в капиталистических странах помогают взрослым в борьбе за мир. Мальчики, изображенные на картине, тоже герои, они не боятся опасности. В борьбе за мир могут участвовать и школьники нашей страны.

Художник, написавший картину „За мир!" — Федор Павлович Решетников – родился в 1906 году на Украине, в селе Сурско-Литовском, Днепропетровской области. Юношей работал на шахтах, откуда был направлен учиться на рабфак в Москву. После рабфака окончил Высший художественно-технический институт. Еще будучи студентом, Решетников участвовал в экспедициях в Арктику на „Сибирякове" и „Челюскине". Его картины „Прибыл на каникулы", „Опять двойка!", „За мир!" пользуются широкой известностью.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*

„История русского искусства", т. II, М., „Искусство", 1960.

„Искусство. Книга для чтения по истории живописи, скульптуры, архитектуры" (составители М. В. Алпатов и Н. Н. Ростовцев), М., Учпедгиз, изд. 1-е—1959, изд. 2-е — 1961.

„Юному художнику. Книга для чтения по истории искусства", М., Изд-во Академии художеств СССР, т. 1 — 1962, т. 2 — 1963.

„Советское искусство. 1917 —1957. Живопись. Скульптура. Графика" (общая редакция Н. И. Соколовой), М., „Искусство", 1957.

Путеводитель-справочник „Советское искусство в Гос. Третьяковской галерее. 1917—1957", М., „Советский художник", 1959.

„Советская графика. 1917—1957" (автор текста Г. Л. Демосфенова), М., Изогиз, 1957.

Аболина Р. Я. Советское искусство периода гражданской войны и первых лет строительства социализма, М., Изд-во Академии художеств СССР, 1963.

Волынский Леонид. Лицо времени, М., Детгиз, 1962.

Голубева Э. И., Крестинский А. А., Кузнецова Э. В. Беседы о русских художниках, Л., Учпедгиз, 1960.

Горина Т. Н. Русское искусство второй половины XIX века, М., Изд-во Академии художеств СССР, 1962.

Гольберг-Вержбинская Э. Передвижники, М. — Л., „Искусство", 1961.

Демосфенова Г. Л. Как создается иллюстрация, М., Изд-во Академии художеств СССР, 1962.

Звонцов В. М. Основы понимания графики, М., Изд-во Академии художеств СССР, 1963.

Зименко В. М. Образ великого Ленина в советском изобразительном искусстве, М., Изд-во Академии художеств СССР, 1962.

Зотов А. И. Народные основы русского искусства, М., Изд-во Академии художеств СССР, 1963.

Зотов А. И. и Сопоцинский О. И. Русское искусство. Исторический очерк, М., Изд-во Академии художеств СССР, 1963.

Иогансон Б. В. Молодым художникам о живописи, М., Изд-во Академии художеств СССР, 1959.

Кибрик Е. А. Об искусстве и художниках, М., Изд-во Академии художеств СССР, 1961.

Ковтун Е. Как смотреть картину, Л., Учпедгиз, 1960.

Мальцева Ф. С. Мастера русского реалистического пейзажа второй половины XIX века, М., Изд-во Гос. Третьяковской галереи, 1953, „Искусство", 1959.

---

* В списке сначала указывается общая литература по искусству, затем — литература об отдельных художниках в том порядке, в каком они упоминаются в данной книге.

Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках, изд. 1-е, М., „Искусство" 1940; изд. 2-е, Л., „Художник РСФСР", 1959.
Мочалов Л. В. Художник. Картина. Зритель, Л., „Художник РСФСР", 1963.
Недошивин Г. А. Беседы о живописи, М., „Молодая гвардия", 1959.
Немировская М. А. Тема современности в советской жанровой живописи, М., Изд-во Академии художеств СССР, 1963.
Нестеров М. В. Давние дни. Встречи и воспоминания, М., „Искусство", 1959.
Осокин В. Н. Рассказы о русском пейзаже, М., Детгиз, 1963.
Островский Г. С. Как создается картина, М., Изд-во Академии художеств СССР, 1962.
Сарабьянов Д. В. Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины XIX века, М., „Искусство", 1955.
Сопоцинский О. И. Образ нашей родины в советской живописи, М., Изд-во Академии художеств СССР, 1963.
Стасов В. В. Избранное. Живопись. Скульптура. Графика. Искусство XIX века, М. — Л., „Искусство", 1950.
Суздалев П. К. Основы понимания живописи, М., „Искусство", 1963.
Суздалев П. К. Советское искусство в период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы, М., Изд-во Академии художеств СССР, 1963.
Шантыко Н. И. Творчество советских иллюстраторов, М., Изд-во Академии художеств СССР, 1962.
Эренгросс Б. По законам красоты, М., Детгиз, 1961.

Левитан И. И. Письма, документы, воспоминания!", М., „Искусство", 1956.
„Исаак Ильич Левитан" (Альбом репродукций. Вступительная статья С. Н. Дружинина), Изогиз, 1957.
Федоров-Давыдов А. А. Исаак Ильич Левитан (к столетию со дня рождения. 1860—1960), М., „Советский художник", 1960.
„Исаак Ильич Левитан. К 100-летию со дня рождения. 1860—1960" (Альбом репродукций. Автор текста В. А. Прытков), М., „Советский художник", 1960.
Прытков В. А. Левитан, М., Изд-во Академии художеств СССР, 1960.
Юрова Т. В. Исаак Ильич Левитан, М., Изогиз, 1960.
„Исаак Ильич Левитан" (Альбом репродукций. Вступительная статья Б. Иогансона), М.. „Искусство'', 1964.
Русаков Ю. И. Илья Семенович Остроухов. 1858—1929, М., „Искусство", 1954 (Массовая библиотека).
Русаков Ю. Илья Семенович Остроухов, М., Изогиз, 1962.
„Аркадий Александрович Пластов" (Альбом репродукций. Вступительная статья К. Степановой), М., Изогиз, 1950.
Костин В. И. А. А. Пластов, М., „Советский художник", 1957.
Третьяков Н. Н. Константин Федорович Юон, М., „Искусство", 1957.
Юон К. Ф. Москва в моем творчестве, М., „Советский художник", 1958.
Федоров-Давыдов А. А. Алексей Кондратьевич Саврасов. 1830—1897. Жизнь и творчество, М., Изд-во Академии художеств СССР, 1950.
„Алексей Кондратьевич Саврасов" (Альбом репродукций. Вступительная статья Ф. С. Мальцевой), М., Изогиз, 1956.
Федоров-Давыдов А. А. Алексей Кондратьевич Саврасов, М., „Искусство", 1957.
„Алексей Кондратьевич Саврасов" (Альбом репродукций. Вступительная статья О. И. Сопоцинского), М., Изогиз, 1960.
Курильцева В. В. Татьяна Ниловна Яблонская, М., „Советский художник", 1959.
Яблонская Т. Как я работала над картиной „Хлеб". — Сб. „Из творческого опыта", М., „Советский художник", 1957.

„Иван Иванович Шишкин” (Альбом репродукций. Вступительная статья Ф. С. Мальцевой), М., Изогиз, 1954.

Пикулев И. И. Иван Иванович Шишкин. 1832—1898, М., „Искусство”, 1955.

„Иван Иванович Шишкин” (Альбом репродукций. Вступительная статья О. Кругловой), М., Изогиз, 1962.

„Иван Иванович Шишкин” (Альбом репродукций. Вступительная статья А. Н. Савинова), М., Изд-во Академии художеств СССР, 1963.

„Виктор Михайлович Васнецов” (Альбом репродукций. Вступительная статья М. В. Алпатова), М., Изогиз, 1954.

Лебедев А. К. Виктор Михайлович Васнецов. 1848—1926, М., „Искусство”, 1955 (Массовая библиотека).

„Виктор Михайлович Васнецов” (Альбом репродукций. Вступительная статья А. К. Лебедева), М., Изогиз, 1957.

Лобанов В. М. Дом-музей художника В. М. Васнецова, М., „Московский рабочий”, 1957.

Лобанов В. М. Виктор Михайлович Васнецов, М., Изд-во Академии художеств СССР, 1962.

Беспалова Л. Аполлинарий Михайлович Васнецов. 1856—1933, М., „Искусство”, 1956.

„Аполлинарий Михайлович Васнецов” (Альбом репродукций. Вступительная статья И. М. Шмидта), М., Изогиз, 1961.

Разумовская С. В. Василий Васильевич Мешков, М., „Советский художник”, 1954.

Мешков В. Заметки пейзажиста. — Сб. „Из творческого опыта”, М., „Советский художник”, 1957.

„Родная природа в творчестве Ромадина” (Альбом репродукций. Вступительная статья К. Г. Паустовского), М., Изд-во Академии художеств СССР, 1963.

Разумовская С. В. Сергей Васильевич Герасимов, М., „Советский художник”, 1951.

„Сергей Герасимов” (Альбом репродукций. Вступительная статья Н. И. Соколовой), М., „Искусство”, 1959.

Сарабьянов Д. В. Семен Афанасьевич Чуйков, М., „Советский художник”, 1958.

„Семен Чуйков. Избранные произведения” (Альбом репродукций. Вступительная статья О. Сопоцинского), М., Изд-во Академии художеств СССР, 1963.

Кравченко К. С. Давид Александрович Дубинский, М., „Советский художник”, 1955.

Суздалев П. К. Павел Петрович Соколов-Скаля, М., „Советский художник”, 1950.

Ястребов И. И. Павел Петрович Соколов-Скаля, М., „Советский художник”, 1959.

Соколов-Скаля П. П. Долг художника, М., 1963, Изд-во Академии художеств СССР, 1963.

„Картины В. А. Серова” (Альбом репродукций. Вступительная статья И. А. Бродского), Л., „Художник РСФСР”, 1960.

Бродский И. А. Тема Великого Октября. Об историко-революционных полотнах В. А. Серова. — „Нева”, 1957, № 11.

Тихомиров А. Н. Митрофан Борисович Греков, М., Изогиз, 1937.

Халаминский Ю. Я. Митрофан Борисович Греков, М., „Искусство”, 1956.

Петров И. „По долинам и по взгорьям . . .” (о творчестве В. Шаталина). — „Художник”, 1964, № 2.

Фогель З. Виктор Григорьевич Пузырьков, М., „Советский художник”, 1959.

Непринцев Ю. М. Как я работал над картиной „Отдых после боя”. — Сб. „Из творческого опыта”, М., „Советский художник”, 1955.

„Андрей Андреевич Мыльников” (Альбом репродукций), Л., „Художник РСФСР”, 1960.

Герман М. Юрий Подлясский, Л., „Художник РСФСР”, 1959.

Д а н о в с к а я Р. В. Николай Васильевич Неврев, М., Изд-во Гос. Третьяковской галереи, 1950.
В о л о с о в и ч С. Николай Васильевич Неврев, М., „Советский художник", 1964.
Р о г и н с к а я Ф. С. Ярошенко Николай Александрович. 1846—1898, М., „Искусство", 1944 (Массовая библиотека).
П р ы т к о в В. А. Н. А. Ярошенко, М., Изд-во Гос. Третьяковской галереи, 1950.
С и т н и к К. Совесть художника. К 50-летию со дня смерти Н. А. Ярошенко. — „Искусство", 1948, № 4.
А р х а н г е л ь с к а я А. И. Василий Григорьевич Перов, М., Изд-во Гос. Третьяковской галереи, 1950.
„Василий Григорьевич Перов" (Альбом репродукций. Вступительная статья О. Лясковской), М., Изогиз, 1956.
„Василий Григорьевич Перов" (Альбом репродукций. Вступительная статья А. Леонова), М., Изогиз, 1959.
П е р о в В. Рассказы художника (вступительная статья и примечания А. Леонова), М., Изд-во Академии художеств СССР, 1960.
С ъ е д и н В. И. Владимир Егорович Маковский. 1846—1920, М., „Искусство", 1949 (Массовая библиотека).
„Владимир Егорович Маковский" (Альбом репродукций. Вступительная статья Л. М. Тарасова), М., Изогиз, 1955.
„Александр Павлович Бубнов", М., „Советский художник", 1956.
Е в д о к и м о в И в а н. Суриков, М. — Л., „Искусство", 1940.
Щ е к о т о в Н. М. Картины В. И. Сурикова, М., „Искусство", 1944.
Д р у ж и н и н С. Н. В. И. Суриков, М., Изд-во Гос. Третьяковской галереи, 1950.
„Василий Иванович Суриков" (Альбом репродукций. Вступительная статья М. В. Алпатова), М., Изогиз, 1955.
Г о р Г. и П е т р о в В. Василий Иванович Суриков. 1848—1916, М., „Молодая гвардия", 1955. (Из серии „Жизнь замечательных людей").
„Василий Иванович Суриков. (Альбом репродукций. Вступительная статья Н. Г. Машковцева), М., Изогиз, 1960.
И в е н с к и й С. Петр Петрович Белоусов, Л., „Художник РСФСР", 1959.
Ч е г о д а е в А. Д. Евгений Адольфович Кибрик, М., „Советский художник", 1955.
К и б р и к Е. Моя работа над серией рисунков „В. И. Ленин в 1917 году". — Сб. „Из творческого опыта", М., „Советский художник", 1957.
Г е р а с и м о в А. М. Жизнь художника, М., Изд-во Академии художеств СССР, 1963.
Г е р а с и м о в А. Записки портретиста. — Сб. „Из творческого опыта", М., „Советский художник", 1958.
Н и к и ф о р о в Б. М. Борис Владимирович Иогансон, М., „Советский художник", 1950.
С о к о л ь н и к о в М. П. Борис Владимирович Иогансон. Жизнь и творчество, М., „Советский художник", 1957.
„Борис Владимирович Иогансон" (Альбом репродукций. Вступительная статья О. Сопоцинского), М., Изогиз, 1960.
„Федор Павлович Решетников", М., „Советский художник", 1952.
Р е ш е т н и к о в Ф. Моя работа над картиной „Опять двойка!". — Сб. „Из творческого опыта", М., „Советский художник", 1955.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

12*

1. И. И. Левитан. Золотая осень. 1895

2. И. С. Остроухов. Золотая осень. 1886—1887

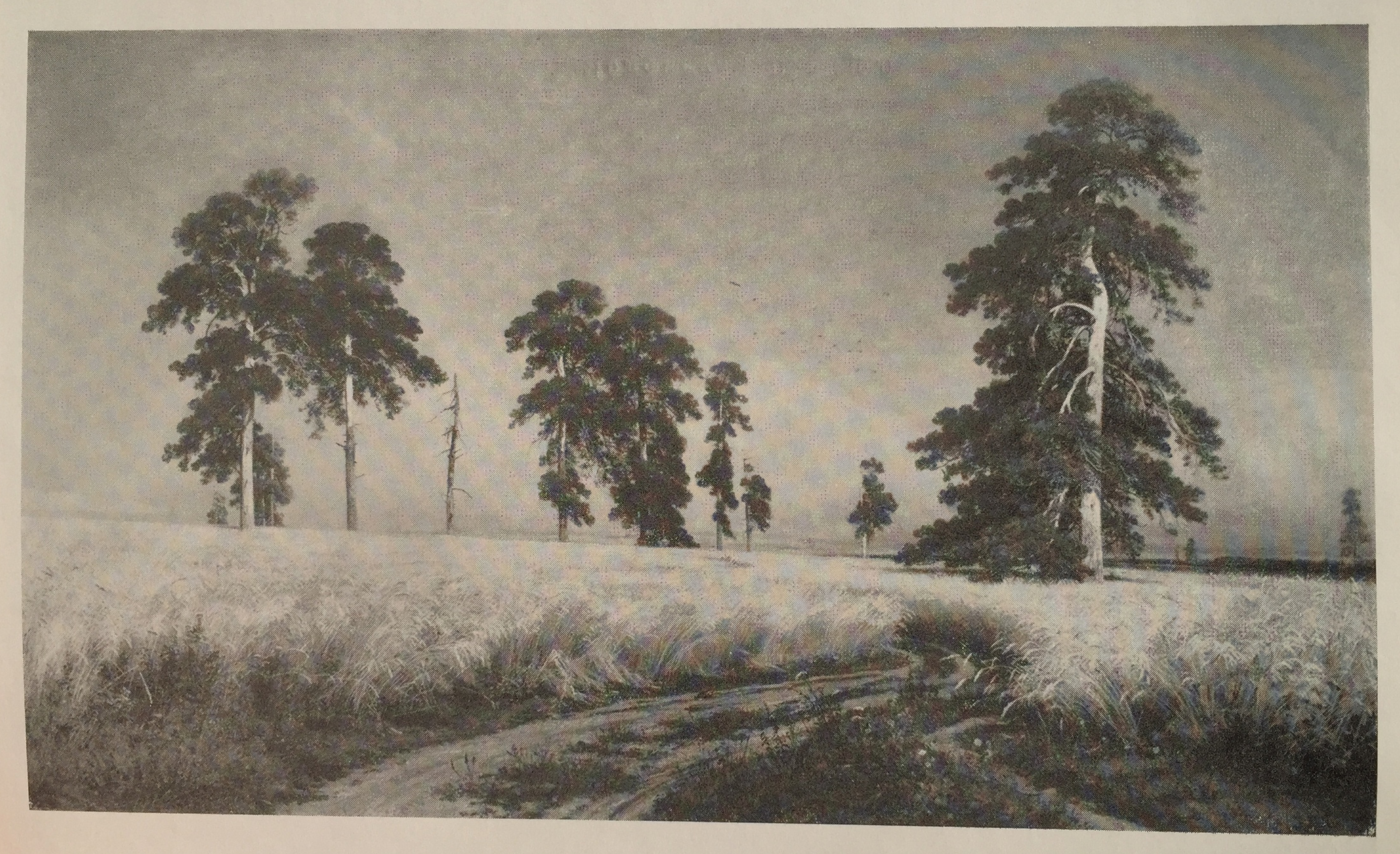
3. И. И. Левитан. Весна. Большая вода. 1897

4. К. Ф. Юон. Русская зима. 1947

5. Т. Н. Яблонская. Весна. 1950

6. И. И. Шишкин. Рожь. 1878

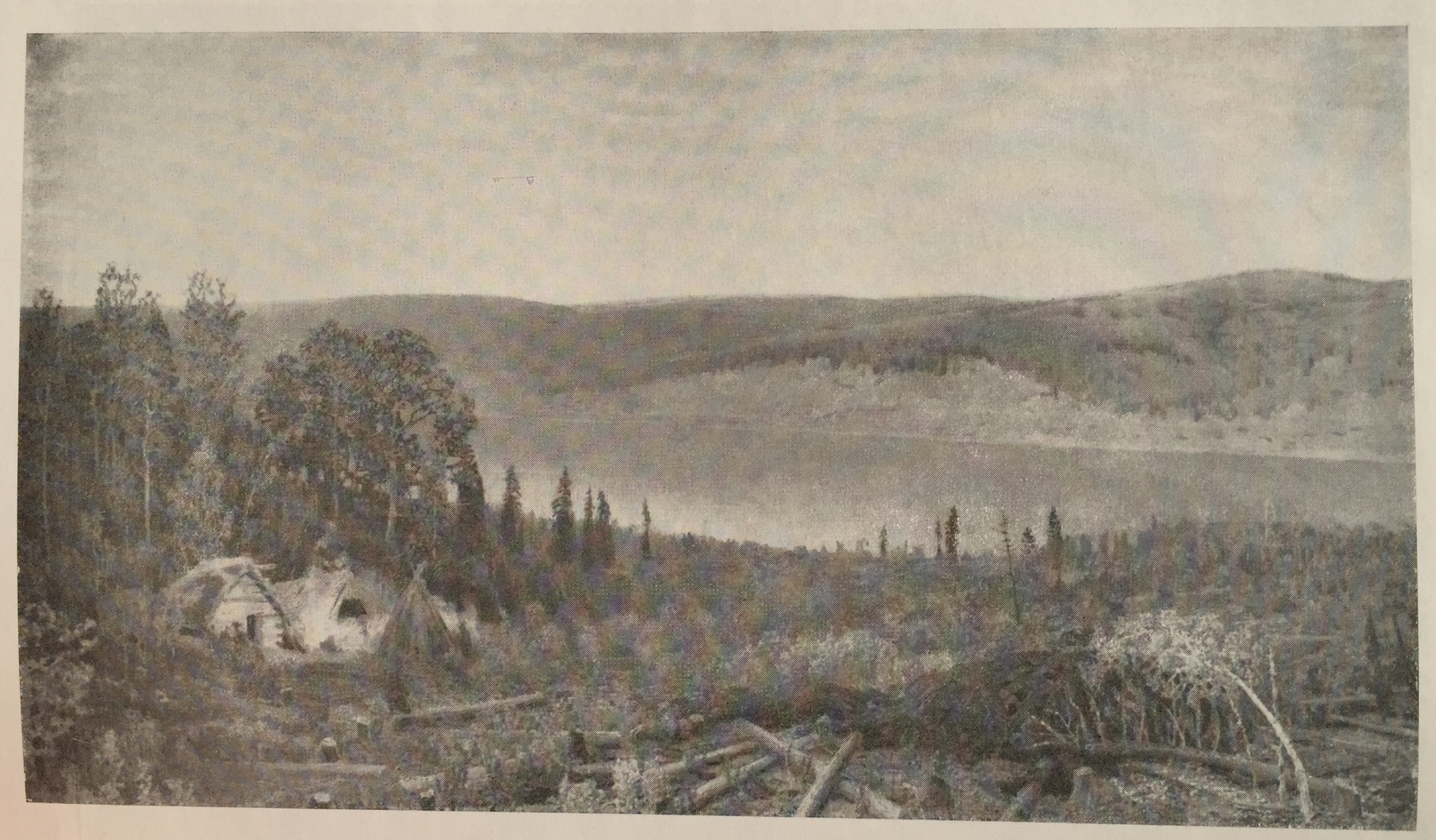
7. И. И. Левитан. Свежий ветер. Волга. 1891—1895

8 И. И. Шишкин. Лесные дали. 1884

9. В. М. Васнецов. Аленушка. 1881

10. А. М. Васнецов. Кама. 1895

11. Н. М. Ромадин. Село Хмелевка. 1944

12. И. В. Шевандронова. В сельской библиотеке. (Читатели.) 1954

13. С. А. Чуйков. Дочь Советской Киргизии. 1948

14. Чук и Гек кувыркаются. Иллюстрация Д. А. Дубинского к рассказу А. Гайдара „Чук и Гек“. 1950

15. „Мы не выскочки". Иллюстрация Д. А. Дубинского к рассказу А. Гайдара „Чук и Гек". 1950

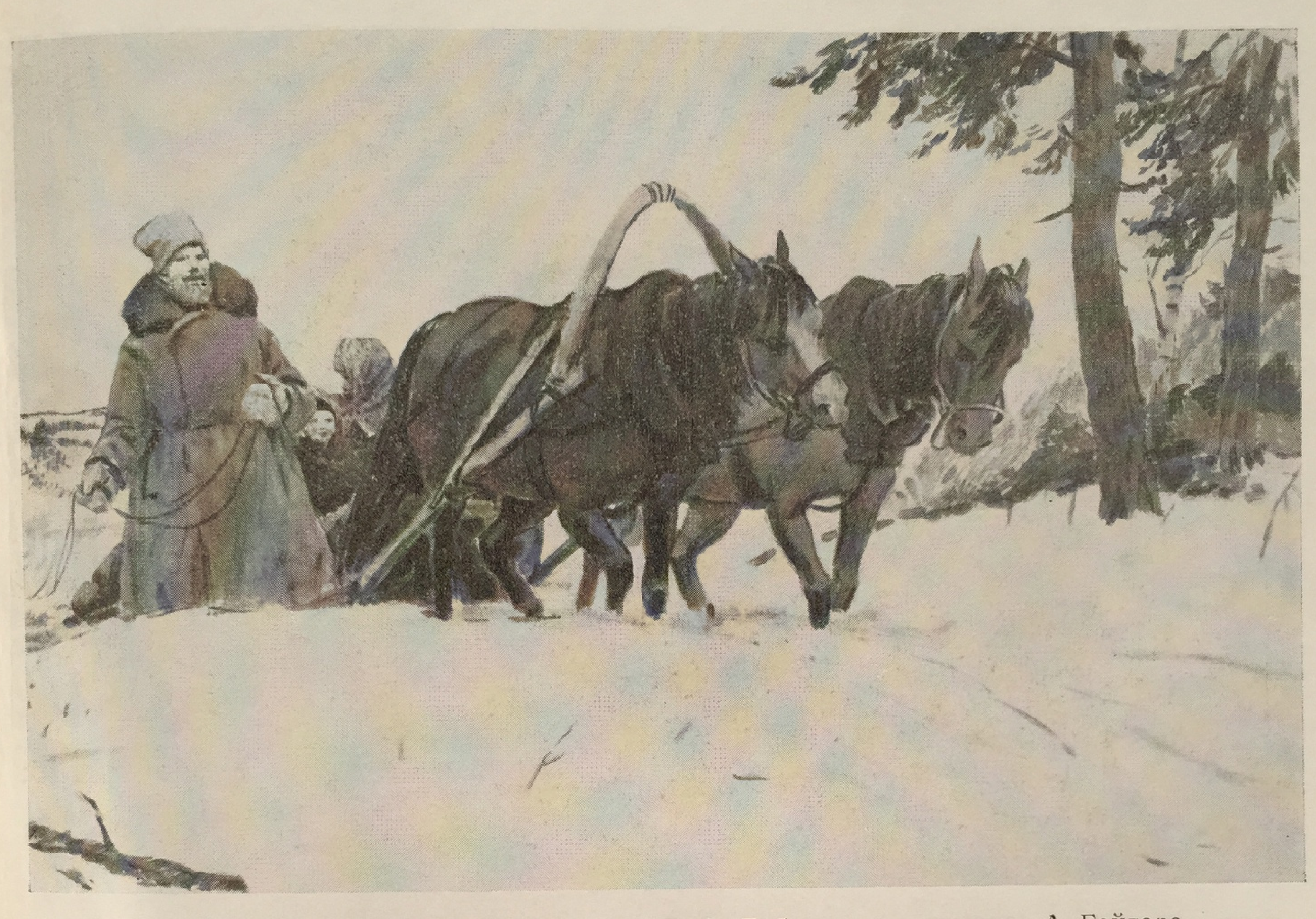
16. Посадка в поезд. Иллюстрация Д. А. Дубинского к рассказу А. Гайдара „Чук и Гек". 1950

17. Встреча с бронепоездом. Иллюстрация Д. А. Дубинского к рассказу А. Гайдара „Чук и Гек". 1950

18. Надо спасаться. Иллюстрация Д. А. Дубинского к рассказу А. Гайдара „Чук и Гек". 1950

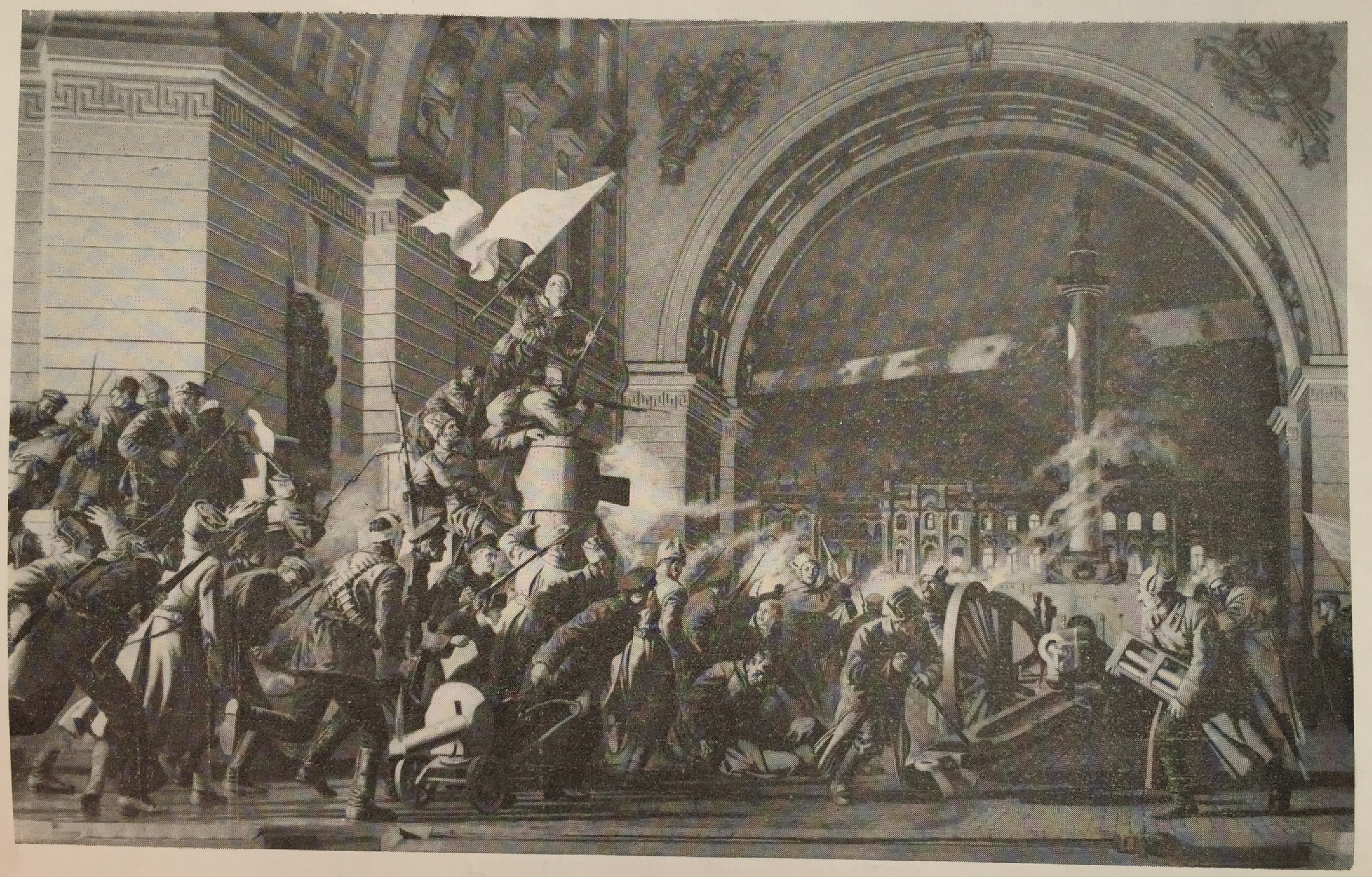
19. Интересная поездка. Иллюстрация Д. А. Дубинского к рассказу А. Гайдара „Чук и Гек". 1950

20. Геологи вернулись на базу. Иллюстрация Д. А. Дубинского к рассказу А. Гайдара „Чук и Гек". 1950

21. Встреча с отцом. Иллюстрация Д. А. Дубинского к рассказу А. Гайдара „Чук и Гек“. 1950

22. П. П. Соколов-Скаля. Штурм Зимнего дворца. 1953

23. К. Ф. Юон. Штурм Кремля в 1917 году. 1947

24. В. А. Серов. В. И. Ленин провозглашает Советскую власть. 1962. Фрагмент

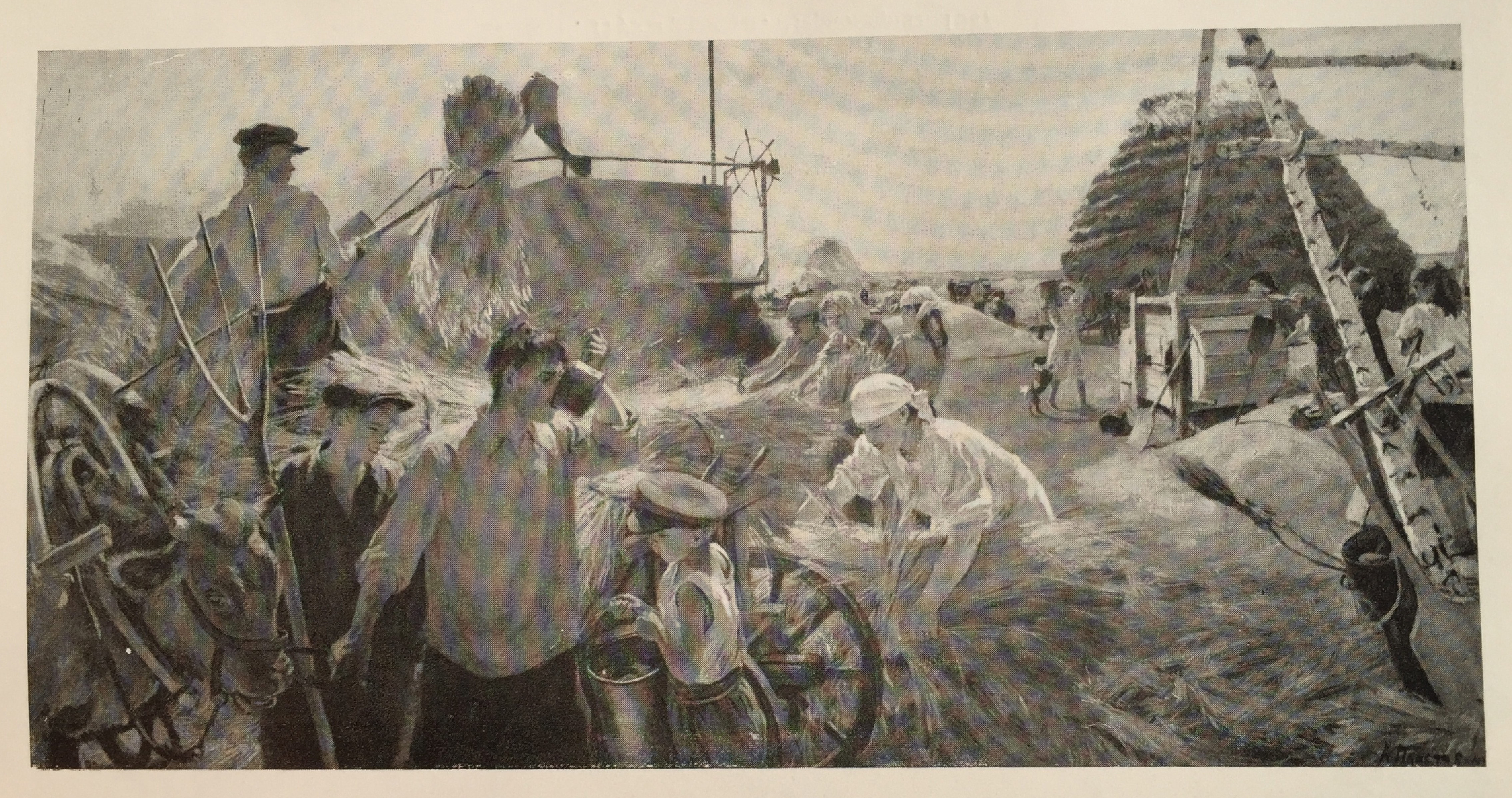
25. М. Б. Греков. Тачанка. 1925

26. В. В. Шаталин. „По долинам и по взгорьям . . .". 1957

27. В. Г. Пузырьков. Черноморцы. 1947

28. А. А. Пластов. Колхозный ток. 1949

29. А. А. Мыльников. На мирных полях. 1950

30. Н. В. Неврев. Торг. Сцена из крепостного быта. 1866

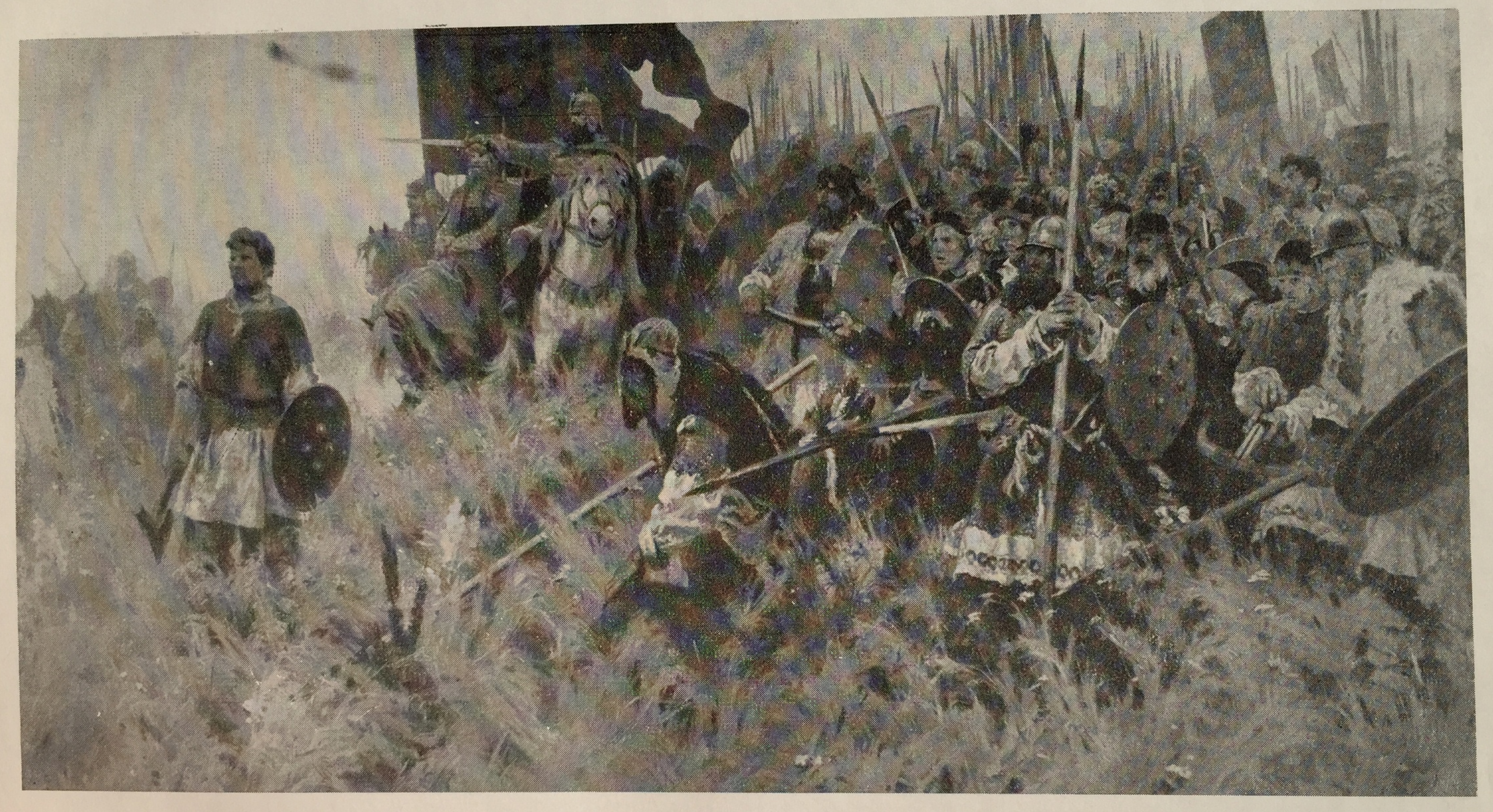
31. А. А. Пластов. Ужин трактористов. 1951

32. В. М. Васнецов. Богатыри. 1898

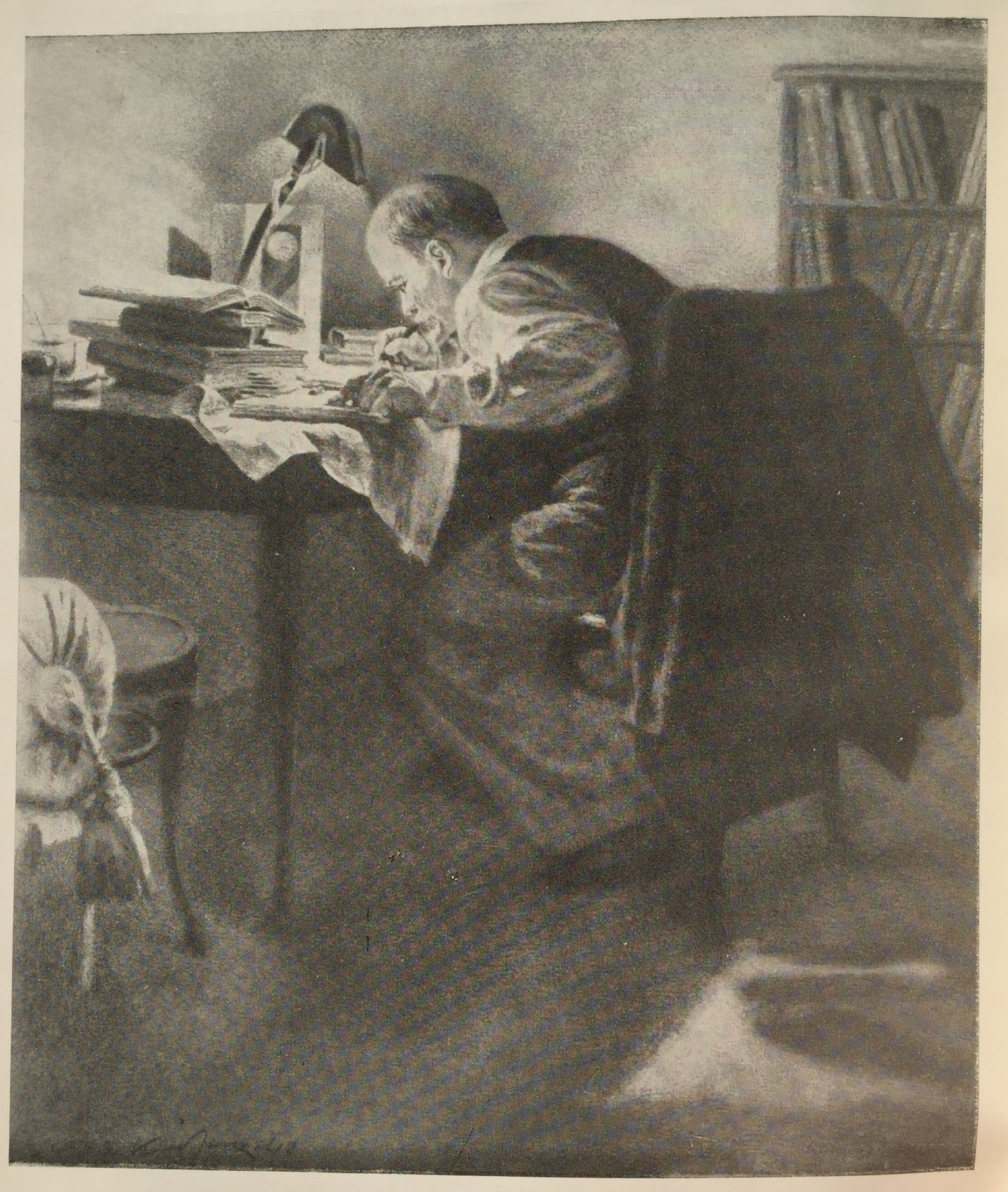
33. В. И. Суриков. Переход Суворова через Альпы. 1899

34. А. П. Б у б н о в. Утро на Куликовом поле. 1943—1947

35. М. И. Авилов. Поединок Пересвета с Челубеем. 1943

36. Е. А. Кибрик. В. И. Ленин в подполье в 1917 году. 1947

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Первый класс

Второй класс

Третий класс

Четвертый класс

30. Н. В. Неврев. Торг. Сцена из крепостного быта. 1866. *Государственная Третьяковская галерея.*
31. А. А. Пластов. Ужин трактористов. 1951. *Государственная Третьяковская галерея.*
32. В. М. Васнецов. Богатыри. 1898. *Государственная Третьяковская галерея.*
33. В. И. Суриков. Переход Суворова через Альпы. 1899. *Государственный Русский музей.*
34. А. П. Бубнов. Утро на Куликовом поле. 1943—1947. *Государственная Третьяковская галерея.*
35. М. И. Авилов. Поединок Пересвета с Челубеем .1943. *Государственная Третьяковская галерея.*
36. Е. А. Кибрик. В. И. Ленин в подполье в 1917 году (из серии рисунков „В. И. Ленин в 1917 году"). 1947. *Государственная Третьяковская галерея.*

Цветные вклейки

К. Ф. Юон. Конец зимы. Полдень. 1929. *Государственная Третьяковская галерея.*
А. К. Саврасов. Грачи прилетели. 1871. *Государственная Третьяковская галерея.*
В. М. Васнецов. Иван-царевич на Сером волке. 1889. *Государственная Третьяковская галерея.*
С. В. Герасимов. Снова весна. 1954.
М. Б. Греков. Трубачи Первой Конной Армии. 1934. *Государственная Третьяковская галерея.*
Ю. М. Непринцев. Отдых после боя. 1951.
В. Г. Перов. Тройка. 1866. *Государственная Третьяковская галерея.*
Б. В. Иогансон, В. В. Соколов, Д. К. Тегин, Н. П. Файдыш-Крандиевский, Н. Н. Чебаков. Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола. 1950. *Государственная Третьяковская галерея.*

СОДЕРЖАНИЕ

Четвертый класс

Николай Васильевич Краснов

БЕСЕДЫ ПО ИСКУССТВУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

7(07)
Москва, «Искусство», стр. 212+8 цв. вклеек, индекс К 78

Редакторы **Е. И. Боданова** и **З. М. Абрамова.**
Оформление художника **В. В. Тирдатова.** Художественный редактор **Л. А. Иванова.**
Технический редактор **О. М. Канкрова.** Корректоры **А. И. Басов** и **С. И. Хайкина**

Сдано в набор 23/I-1965 г. Подп. в печ. 27/VII-1965 г.
Бумага 70×90 1/16. Физ. печ. л. 14,25. Усл. п. л. 16,67. Уч. изд. л. 13,92.
Тираж 105 000 экз. Изд. № 512. Заказ 8019.

Цена 92 коп.

Издательство «Искусство» Москва, Цветной бульвар, 25
Типография Франклин, Будапешт

